

Reseña reflexiva. Película Resistencia. Marcel Marceu: Arte en el silencio

Autor(a): Manzano Rodríguez Yocasta Abisaid

Escuela de Bellas Artes de Valle de Chalco Solidaridad 1

C.C.T. 15EAR0024F

Municipio: Valle de Chalco de Solidaridad

07 de febrero de 2023.

TÍTULO ORIGINAL: RESISTANCE (2020)

Dirigida por Jonathan Jakubowicz

Jesse Eisenberg como Marcel Maceau.

Elenco: Clémence Poésy, Matthias Schweighöfer, Félix Moati, Géza Röhrig, Karl Markovics, Vica Kerekes y Bella Ramsey

Producida por: IFC Films (Alemania) y Warner Bros. Pictures (E.U.).

Duración: 125 min.

MARCEL MARCEAU: ARTE EN EL SILENCIO

"El camino más corto que separa al sueño de la realidad es el arte" (M. Marceau). RESISTENCIA es una película de corte biográfico basada en los inicios artísticos del famoso mimo francés Marcel Marceau (Marcel Mangel; Estrasburgo, 1923 - Cahors, 2007). Este filme, escrito y dirigido por Jonathan Jakubowicz en 2020, expone el retrato de una de las etapas de la vida del artista, en donde participó en el rescate de cientos de huérfanos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. (La vanguardia, 2023).

El objetivo de esta reseña es mostrar elementos vinculados al ámbito de los alumnos de las Escuelas de Bellas Artes del Estado de México, y también de cualquier persona interesada en realizar una reflexión sobre el valor del arte en contextos adversos, en este caso, la guerra.

En la película se aprecia el reconocimiento, por parte del ejército francés, a la labor altruista de Marceau, así como las circunstancias que lo llevaron a formarse como mimo.

Esta obra cinematográfica cuenta con las actuaciones de Jesse Eisenberg como Marcel Maceau, además, el siguiente reparto: Clémence Poésy, Matthias Schweighöfer, Félix Moati, Géza Röhrig, Karl Markovics, Vica Kerekes y Bella Ramsey. (La vanguardia, 2023).

Como dato interesante, la película no pudo estrenarse en las salas de cine en marzo de 2020, tal y como se había previsto, porque iniciaba el confinamiento por la pandemia de Covid-19, lo que contribuyó a que fuera una de las producciones cinematográficas que se vieron afectadas en ese año, y tuvo que ser exhibida en distintas plataformas de streaming para su difusión mundial.

La narrativa del film ha sido criticada, porque para algunos, da saltos innecesarios en su cronología, sin embargo, en lo personal, considero que la historia está bien contada para apreciar el carácter y la personalidad de Marceau en los primeros años de su formación actoral; para dejar al descubierto esta faceta humanitaria del artista, y para considerar el arte como un medio de rescate.

"El mimo hace visible lo invisible e invisible lo visible". (M. Marceau).

Resistencia es una historia contada desde dos caras de la misma moneda: la guerra. La primera faz, aterradora, porque ¿hasta dónde puede llegar la maldad del hombre para obtener poder, reconocimiento y la ideología de la existencia de una raza superior? La segunda, alentadora, esa misma voluntad humana, que da el máximo esfuerzo para ayudar a otras personas que han sufrido, que lo han perdido todo, a los que se les ha despojado de su familia, de su dignidad y de la esperanza en el futuro.

La película transcurre de 1938 a 1945. En Francia, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Desde el principio queda expuesta la violencia nazi que desgarra los hogares judíos.

Al principio, vemos a un Marcel muy joven, intentando ser actor; inconforme con su trabajo en la carnicería de su padre, y hasta cierto punto despreocupado y ajeno al conflicto mundial.

Con el paso del tiempo, Marcel se da cuenta de las dificultades que aquejan a los niños judíos que llegan a Francia como refugiados. Surgen los problemas; el transporte, el espacio para alojarlos, la comida, la supervivencia. Pero lo más preponderante para el espectador es el estado de ánimo de los niños: su tristeza, su desesperanza, el aburrimiento; esto último, genera que el barullo natural de los niños complique la forma de controlarlos en medio del caos por el que atraviesan. Situación que lleva al joven Marcel, a echar mano de sus habilidades histriónicas para entretenerlos. Poco a poco comienza a actuar, y con su pantomima logra transmitir a los pequeños, emociones, alegría, risas y esperanza.

En varias partes del film se muestra la admiración de Marcel por el inigualable Charles Chaplin. Incluso, los personajes que rodean a Marceau, consideran que hace mofa de Adolfo Hitler, cuando en realidad está imitando a Chaplin. Al respecto, se ha sugerido que Hitler copió el estilo del bigote de Chaplin para ganar popularidad.

-

¹ Representación teatral a base de gestos, poses y actitudes, sin palabras. (https://n9.cl/v6nsh)

La verdad es que el parecido entre Chaplin y Hitler resultaba asombroso. (...) Uno y otro procedían de una línea familiar marcada por la locura y la ilegitimidad. Lucían un mostacho muy similar; Chaplin en el cine y Hitler en la vida real. Incluso se había llegado a decir que Hitler había tenido la ocurrencia de copiar el aspecto del "hombrecito" chapliniano como fórmula para inspirar amor y lealtad. (...) Los dos pretendían encarnar al hombre corriente que lucha contra las fuerzas de la sociedad moderna, y ambos compartían además el misterioso don de arrastrar tras de sí a millones de personas con una especie de mágico poder hipnótico. (Akroyd, 2016).

En este punto, es importante mencionar lo que Chaplin legó a la historia del arte escénico: hablar al alma del espectador por medio del silencio, cruzar la línea de la tragedia de la vida con la risa libertadora; enfocar las miserias de la sociedad con humor:

Mirada de cerca, la vida parece una tragedia; vista de lejos, parece una comedia. Nunca te olvides de sonreír, porque el día en que no sonrías será un día perdido. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive cada momento, antes de que baje el telón y la obra termine sin aplausos. Hay que tener fe en uno mismo. (...) La vida es maravillosa...si no se le tiene miedo. (Chaplin, en *cultura.gob.ar*).

Es así como resalta la labor del artista; expresar emociones a través de recursos inherentes al espíritu, como la música, la pintura, la danza y la actuación, por citar solo algunos, porque en la película queda al desnudo el actor, que solo con sus movimientos y gesticulaciones es capaz de tocar la sensibilidad para brindar esperanza, hacer brotar sonrisas y contagiar ánimo de vida a quienes ya no tenían nada.

Su formación en el arte de la mímica fue una estrategia fundamental contra los nazis, pues el silencio era una cuestión que marcaba la diferencia entre la vida y muerte al estar huyendo del enemigo. Entrena a los niños para esconderse, para no hacer ruido y les instruye para comunicarse por medio de señas.

De igual modo, en la cinta se reflejan tópicos como la discriminación del artista, considerando la desproporción de oportunidades económicas frente a otras profesiones u oficios. Quienes estamos inmersos en las artes conocemos esa famosa frase: "si te dedicas al arte te vas a morir de hambre". En el filme, el padre de Marcel se lo menciona, aún cuando el hombre amaba el canto y escondía su afición, por vergüenza; y cuando Marcel lo descubre, su padre le dice que ahora que lo han despojado de todo, le queda su voz y puede cantar con libertad.

También se visualiza que es mejor disimular las habilidades artísticas por los estigmas o etiquetas que se asignan a los músicos, bailarines, pintores, etc.; y llegamos a ver un Marcel que utiliza sus destrezas en la pintura para la falsificación de pasaportes.

Después de atravesar diferentes peligros, y superando pruebas de supervivencia, vemos a Marcel y a sus compañeros de la Resistencia Francesa, llevar a los niños hasta Suiza, librándolos del exterminio ineludible al que estaban destinados. Quedan expuestos dos perfiles de la guerra: la crueldad del comandante nazi y la actitud desinteresada de los miembros de la resistencia francesa, y ante la adversidad del mundo, el arte brota y sale victorioso para germinar la resiliencia y la tenacidad para ayudar al necesitado.

"Lo que enseño es la aventura del silencio". (M. Marceau).

Resulta evidente que el mundo necesita reír, los seres humanos precisan el arte para sobrevivir, para marcar una diferencia, para dejar una huella. Recientemente ha quedado visible el papel liberador de las artes durante el confinamiento del primer año de la pandemia de Covid-19; la literatura, la música y el cine, por mencionar las más conocidas, fueron el incentivo de muchas personas que no podían salir de sus casas o aún de sus habitaciones.

Como docentes de arte es nuestro deber estar a la vanguardia en la innovación educativa y recurrir a técnicas y estrategias diversas, y aún las que parezcan anticuadas pueden ser revitalizadas con un enfoque distinto. El cine es un recurso didáctico valioso ya que el estudiante tiene un acercamiento familiar a las películas; los materiales audiovisuales suelen ser un fuerte atractivo para la

mayoría de los alumnos, que en casos como éste, pueden aplicarse como documentos de estudio más que como instrumentos de entretenimiento. (Peñalvert, 2015).

Por un lado, podemos observar la forma en la que está realizada la película, apreciar su calidad, las interpretaciones, pero lo que realmente nos interesa es la enseñanza de vida, revelar el arte como aliado renovador de la voluntad humana.

No es suficiente con ser espectador de la obra, el docente debe guiar una observación crítica y reflexiva; sensibilizar al alumno en la formación de valores, la creatividad y el significado estético de los diferentes momentos de la cinta. (Fernández, s/a)

Sin embargo, obstáculos como la falta de materiales en los centros de trabajo para la proyección de las películas o incluso la limitación de los docentes para orientar al alumno hacia qué elementos enfocar su atención, pueden hacer que este recurso didáctico sea subestimado.

Como sugerencia, algunas estrategias de apoyo educativo podrían ser: la proyección únicamente de fragmentos con objetivos específicos; la elaboración de cuestionarios posteriores a la observación de la cinta; la reflexión para una disciplina artística concreta; la crítica o la opinión escrita del alumno; o hasta la investigación de ciertos temas complementarios como la pantomima, la música en la Segunda Guerra Mundial, la biografía de Marcel Marceau, la filosofía de Charles Chaplin, por mencionar solamente unos ejemplos.

Las implicaciones del significado pleno de la palabra *resistencia* podrían generar estudios muy amplios y con los más diversos enfoques. Este texto es solo un esbozo de lo que el arte puede aportar a resiliencia; una reseña que muestra una pequeña parte de lo que puede alcanzarse con la educación artística.

Como conclusión, solo resta decir que *Resistencia* es un filme para reconsiderar el enorme potencial del arte: como motor de vida, como medio de expresión de toda la gama de emociones humanas, y como un recurso de supervivencia del hombre en sus horas más oscuras.

La resistencia no es luchar ni matar a los nazis, si sobrevivimos, entonces habremos ganado. (Resistencia, 2020)

FUENTES UTILIZADAS:

Ackroyd, P. (2016). *Charlie Chaplin*. Recuperado en enero de 2023 de: https://n9.cl/hpnob

Charles Chaplin: Una vida entre la tragedia y la comedia. Recuperado en enero de 2023 de: https://n9.cl/bgu8z

Diccionario del Español de México. [Definición de Pantomima]. Recuperado en enero de 2023 de: https://n9.cl/v6nsh

Fernández, J. *El cine como recurso didáctico*. Universidad de Valladolid. Recuperado en enero de 2023 de: https://n9.cl/pfwgo

INFOBAE. *Historia de Marcel Marceau* (Septiembre de 2022) Recuperado en enero de 2023 de: https://n9.cl/b1szg

Jakubowicz, J. (2020). *Resistencia*.[Película]. IFC Films (Alemania) y Warner Bros. Pictures (E.U.).

La vanguardia. Ficha técnica de la película *Resistencia*. Recuperada en enero de 2023 de: https://n9.cl/dmj6a

Peñalvert, T. (2015). El cine como recurso didáctico: Una propuesta de programación didáctica. Recuperado en enero de 2023 de: https://n9.cl/rquv

Sánchez, J. (2010). *El comentario de film.* Universidad de La Laguna. Recuperado en enero de 2023 de: https://n9.cl/k3ydz