

Bigas Luna, el sueño del fabulador

Bigas Luna, the storyteller's dream

Reseña de: PAVÉS BORGES, Gonzalo M. *Bigas Luna, el gran fabulador. Sueños, obsesiones y algunas otras ibéricas perversiones*. Editorial Laertes. Barcelona, 2021, 313 pp. ISBN 978-84-18292-44-6.

 SANDRA MEDINA RODRÍGUEZ
Universidad de La Laguna
smedinar@ull.edu.es

El cine de José Luis Bigas Luna, su imaginería, ha dejado, indudablemente, una honda huella en la cultura visual española: la imagen del cartel del toro de Osborne, la teta que alimenta a un niño, los muslos de Penélope Cruz, el duelo a garrotazos entre Jordi Moya y Javier Bardem. Bigas Luna compone su particular visión entre la posmodernidad y la tradición, la vanguardia y lo rural, la poesía visual y los instintos.

No es sencillo desentrañar esta riqueza de referencias que conforman un universo visual y narrativo denso, complejo e imaginativo, que, además, estuvo en constante evolución. Gonzalo M. Pavés Borges, en *Bigas Luna, el gran fabulador. Sueños, obsesiones y algunas otras ibéricas perversiones* nos descubre los mimbres temáticos e iconográficos del director catalán, en un trabajo de investigación riguroso, que abarca de forma precisa y profunda la hondura, la transversalidad y el dinamismo de las obras de Bigas Luna durante toda su trayectoria.

Uno de los puntos fuertes de volumen es la perspectiva y el tratamiento de la figura y la obra de Bigas Luna. En lugar del acostumbrado estudio film a film que aporta una visión desde lo específico a lo general, Pavés propone una estructura en la que, partiendo de una cosmovisión reconocible en la cinematografía de Bigas Luna, se rastreen e identifiquen en sus películas las constantes temáticas e iconográficas del cineasta construyendo un paisaje panorámico de la totalidad de sus creaciones.

En el primero capítulo del libro, *Flying to the Moon*, a partir de entrevistas y una minuciosa labor de rescate de declaraciones del director, Pavés reconstruye la vida de Bigas Luna para así arrojar luz sobre las inquietudes que se plasman en su obra, pues

su cine estaba profundamente impregnado por su trayectoria vital. Pero esta reconstrucción también aborda las demás vertientes artísticas del creador, como la pintura, el diseño, la video creación, la fotografía y las influencias que marcaron su obra y a partir de las cuales creó su inconfundible voz.

Con voz propia desgrana las influencias del artista catalán, su estrecha relación con el surrealismo, pero también abundantes referencias cruciales en su obra, desde su admiración por el neorrealismo italiano, y más concretamente en el cine de Vittorio de Sica, hasta su fascinación por José Luis Berlanga, Alfred Hitchcock o Roman Polanski. A partir de todo este entramado de inspiraciones, Pavés muestra cómo Bigas Luna desarrolló su peculiar mirada cinematográfica y artística durante toda su trayectoria.

En *Duelos y quebrantos*, tercer capítulo, se relata el periplo que fue para Luna la realización de su ópera prima -algo olvidada por los estudios sobre el cineasta catalán-, *Tatuaje*, y en *El ojo es una Luna comestible* encontramos un pormenorizado estudio sobre cortometrajes eróticos del director, realizados al inicio de su carrera. A partir del estudio de estas obras, como decimos, poco estudiadas y postergadas al olvido, Pavés señala con acierto elementos latentes e incipientes que hallaremos en todo su filmografía posterior y que sirven para entender, de forma más diáfana, todo su imaginario.

Los siguientes capítulos están dedicados a esclarecer los ejes temáticos capitales de Bigas Luna: el surrealismo, la gastronomía, el erotismo, y las identidades nacionales. Así, *El ojo que sueña y todo lo ve* y *Mientras sueña la Luna*, se centran en su estrecha relación con el surrealismo mostrando cómo el director llevaba al cine todo esa poética surrealista mediante un concienzudo análisis de escenas de sus filmes. Los lazos indisolubles entre Bigas Luna y artistas como Salvador Dalí, René Magritte o Luis Buñuel han sido estudiados y examinados de una forma esclarecedora por Pavés.

La vital importancia de la gastronomía es desgranada, primero en relación con el erotismo, en el capítulo *Pezones aliñados*, que se sumerge en este *leitmotiv* tan propio de Bigas Luna, analizando escenas, tan abundantes en sus obras, que maridan comida y pulsión sexual.

Pero también la comida es parte esencial de la identidad nacional, y ello es expuesto con rigor en el capítulo *Un succulento arroz identitario*, poniendo de relieve el contraste entre la identidad española y la catalana, e incluso entre estas y la estadounidense. Por último, en *Un juego turbio de espejos* muestra cómo Bigas Luna entretrejía sus narraciones entre lo ficticio y lo real, e ilumina los resortes narrativos y visuales de un artista más preocupado por la representación que por la realidad de los hechos, por la fabulación que por la objetividad.

A modo de conclusión, *Bigas Luna, el gran fabulador: Sueños, obsesiones y algunas otras ibéricas perversiones* clarifica la obra de Bigas Luna, que en muchos aspectos permanecía en penumbra. Recupera creaciones del autor catalán que hasta ahora no habían recibido mucha

atención, encontrando en ellas ingredientes que tendrán continuidad en su filmografía. Asimismo, esclarece, gracias al estudio minucioso de los elementos iconográficos que conforman su poderoso imaginario visual y narrativo, la obra de un cineasta que tanto ha calado en nuestra cultura cinematográfica. El texto de Pavés Borges es revelador y destaca en su capacidad de desentrañar la peculiar filmografía de Bigas Luna, resultando fundamental para adentrarnos y profundizar en las fabulaciones cinematográficas del autor catalán.