

El Gabinete del Doctor Caligari. Breves apuntes sobre los recursos formales y estéticos.

Roberto Suárez Candel

Lo que debemos comentar en primer lugar sobre esta película es su importancia histórica, pues es considerada como uno de los puntos de partida del Expresionismo Alemán Cinematográfico.

Según Sánchez Biosca, dará pie a una forma de rodar "hermético-metafórica" que caracterizará los primeros años del movimiento. Para entender este concepto no hay más que analizar las características formales del film, que es el objetivo de este comentario.

En cuanto al rodaje debemos destacar que se realiza en interiores, en platós (hermético). De esta forma se puede tener un control absoluto sobre la acción. Cobran gran importancia los decorados. En ellos se juega con las líneas diagonales, con la geometría, la proporción y las sombras. Todo con la intención de crear por un lado la profundidad de campo inexistente en el decorado en si, y, por el otro, la de transmitir un estado anímico o sensación que potencie lo que ocurre en la trama argumental. (metafórico)

Debemos prestar especial atención a las ventanas y puertas y a su geometría irregular; las escaleras, los caminos y los tejados. La mayoría de estos elementos se disponen formando líneas oblicuas que se cruzan, que crispan la acción y que, en definitiva dirigen la mirada del espectador.

Íntimamente relacionada con el decorado se encuentra la iluminación. Sin duda es una de las características fundamentales del Expresionismo. El contraste entre luz y sombra está muy calculado. Permite resaltar la intención dramática de la acción, destaca las cualidades o estados anímicos de los personajes. Es tan importante que incluso la llegan a pintar sobre los decorados para tener un control total sobre ella. Contribuye decisivamente a la creación de una sensación de intriga, de "terror", de miedo; a la creación de espacios claustrofóbicos.

De los actores debemos comentar dos puntos:

Por un lado el maquillaje. Se "pinta" literalmente a los actores. Se les remarcan los ojos, los labios, las facciones... La intención es reforzar su "expresión" y sus cualidades. Por el otro lado, a esta tarea contribuye también el vestuario, que suele ser bastante extravagante.

Pongamos un ejemplo: César. Su vestuario es negro y "plano". De esta forma se remarca su carácter de "muerto viviente", de ser sin necesidades, sin conciencia. En contraposición el resto de personajes llevan camisas blancas, capas, sombreros, etc.. Además, en su maquillaje debemos destacar como se le han

remarcado el contorno de los ojos y la boca. Sus pestañas han sido alargadas. De esta forma se refuerza su característica de "ser durmiente" y se potencia el miedo que puede llegar a causar en el espectador y su cualidad de adivinador.

En cuanto al uso de la cámara creo que se encuentra condicionado o, mejor dicho, ligado a estos recursos estéticos.

La película se rueda en un momento clave para la historia del Cine. Nos encontramos en la transición entre un modelo de narración y filmación arcaico, propio de los inicios del cine, y un nuevo lenguaje cinematográfico más desarrollado, cuyo principal precursor había sido Griffith. El Gabinete del Dr. Caligari es una película que se encuentra a caballo entre las dos corrientes.

En primer lugar hay que mencionar el carácter centrípeta de la imagen. Los decorados, la iluminación y la acción en si hacen que todo el contenido significativo esté en la imagen. Aún notamos una influencia de la tradición teatral y el concepto de "fuera de campo" no es utilizado. La acción está perfectamente controlada dentro del cuadro.

En cuanto a tipos de planos utilizados su variedad es todavía escasa. Se confía en el plano general la mayoría de las veces como herramienta narrativa y descriptiva al mismo tiempo. El primer plano es empleado para transmitir sensaciones y sentimientos de los personajes. Pero resulta curiosa la forma como éste se construye: lejos de cerrar el encuadre, se opta por utilizar un fundido a negro de parte de la imagen. No obstante, pese a lo arcaica que podemos considerar esta técnica, hay que mencionar lo importante de su intención: dirigir la mirada del espectador, focalizar su atención sobre un fragmento de la realidad representada y controlar la información que recibe.

Un aspecto positivo de la forma de filmar de Wiene es el control sobre el raccord y la continuidad de la acción y la voluntad de articular una estructura dramática compleja. Por esta intención y por sus recursos estéticos podemos decir que este film supone una evolución en el lenguaje cinematográfico.

En él se juega ampliamente con la temporalidad: el relato es una historia un personaje explica y sitúa en un tiempo pasado. Además, dentro de la propia historia nos encontramos con tramas que transcurren de forma paralela o simultánea y con la representación de lo que es leído en el diario del Dr. Caligari. Sin duda se trata de una estructura temporal totalmente novedosa para el momento.

Además encontramos un elemento muy importante del cine alemán: la figura del monstruo. El miedo a lo desconocido es una herramienta que se emplea para agudizar el dramatismo de la historia. El monstruo es representado de forma inmaterial, indefinida: bien por una sombra proyectada en la pared, bien mediante una cámara subjetiva que representa el punto de vista propio de la

bestia. Lo real pero inmaterial de su presencia es lo que realmente lo hace temible, aterrador.

La historia por otro lado destaca también por ser una historia dentro de otra historia, con lo que asistimos a una ejercicio metalingüístico. El giro final de la trama, que sin duda podemos calificar de curioso e ingenioso, deja al espectador con cierta duda. El narrador inicial resulta ser al final un loco, que ha llegado a embaucarnos a nosotros como público y que es encerrado en la misma celda en la que metieron al doctor Caligari en el relato, quien a su vez tiene un parecido muy notable al director del sanatorio. ¿Cuál es la verdadera historia?

Sin duda esta película se constituye como un ejemplo y punto de partida de la transición que el lenguaje cinematográfico experimentaría durante el Expresionismo Alemán.