

INCONSCIENTES

FICHA TÉCNICA

Título original *Inconscientes* / **País** España / **Año** 2004 / **Dirección** Joaquín Oristrell / **Guión original** Joaquín Oristrell, Teresa de Pelegrí y Dominic Harari / **Producción** Mariela Besuievski, Gerardo Herrero, Marta Esteban / **Fotografía** Jaume Peracaula / **Música** Sergio Moure / **Duración** 100 minutos / **Género** Comedia / **Público al que se dirige** Adulto / **Clasificación** Mayores de 18 años / **Información adicional:** Premios a Mejor Actor, Mejor Guión, Mejor Director y Mejor Película en los Premios de Cine de Barcelona; 5 nominaciones a los Premios 'Goya' 2004

FICHA ARTÍSTICA

Alma Leonor Watling / **León** Alex Brendemühl / **Salvador** Luis Tosar / **Olivia** Núria Prims / **Sra. Mingarro** Mercedes Sampietro / **Dr. Mira** Juanjo Puigcorbé

FICHA DE ANÁLISIS PREVIO AL VISIONADO

SINOPSIS

En la Barcelona de principios del siglo XX, Alma es posiblemente una de las mujeres más modernas. Su padre es un neurocirujano de prestigio, y su marido ejerce también la medicina con éxito, como neuropsiquiatra. Tras un viaje con su esposo a Viena para conocer al Dr. Sigmund Freud y sus revolucionarias teorías, la vida de Alma se ve trastocada por completo. Sin ser capaz de dar explicaciones claras, León desaparece de su vida, dejándola a punto de dar a luz y sospechando que tiene una amante. Para tratar de localizarle, Alma recurre a su cuñado Salvador, quien está por otra parte perdidamente enamorado de ella. Siguiendo los indicios dejados por León en sus escritos sobre casos psiquiátricos, Alma y Salvador se verán envueltos en una trama detectivesca en la que las sorpresas surgirán de las fuentes más inesperadas.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD (MARCO SOCIO-ECONÓMICO, HISTÓRICO, GEOGRÁFICO, ETC.)

La acción tiene lugar en 1913, cuando las teorías de Sigmund Freud están conquistando Europa, aunque en España la ciencia está todavía muy por detrás. Alfonso XIII reina sobre unos súbditos/as españoles/as que aún tienen fresco en la memoria el desastre del 98 y que desean avanzar, pero ven dificultado su progre-

so por una gran desigualdad social y económica. La película retrata la vida de las clases más privilegiadas, con acceso a educación superior, una buena posición económica y una cierta distancia de la realidad de la mayoría. Aun así, algunos personajes apuntan hacia ideas de izquierdas con tendencias igualitaristas (Alma cita a Marx; Salvador habla de la miseria y el hambre como causa de los problemas que otros desean explicar con complicados conceptos psicoanalíticos), y el modo de vida de los grupos más ricos es presentado de forma satírica como corrupto y decadente.

TEMAS PRINCIPALES

El psicoanálisis. Toda la película gira en torno a la introducción en España de las teorías de Sigmund Freud, padre del Psicoanálisis. Por medio del humor, *Inconscientes* hace una fuerte crítica a la fijación de Freud con el sexo, a los parámetros nada igualitarios de sus estudios de caso y a la aplicación indiscriminada de sus terapias sobre el individuo, sin tener en cuenta sus circunstancias sociales, económicas o políticas. El psicoanálisis constituye el subtexto de toda la narrativa del filme y es el principio estructural que ordena los episodios, además de ser un tema explícito fundamental. Es interesante analizar cómo las teorías de Freud tienen muy distintas consecuencias sobre hombres y mujeres, y cómo sus ideas del tabú, de la perversión, o de la desviación hacia “la locura” están claramente condicionadas por el género.

La “locura” femenina. Estrechamente relacionado con el tema anterior está el asunto de la salud mental de las mujeres, que en la película aparece personificado en Alma (ansiosa, con reacciones psicósomáticas a sus problemas, tendente al autoanálisis compulsivo), Olivia (reprimida, confusa sobre su sexualidad, insatisfecha), Tórtola (esclava de sus pasiones, “perversa” en sus actividades personales y profesionales), la Señora Mingarro (endurecida por la vida, alcohólica, cargada de rencores) y, más explícitamente, en Pastora, la mujer encerrada en un manicomio por su marido y su médico. A veces de pasada y siempre con humor, la película propone debates sobre quién define la locura y cómo, qué efectos tienen los comportamientos rebeldes o desviados de las mujeres sobre su propia libertad, quién tiene el poder para tomar decisiones sobre la salud, etc.

La sexualidad, su construcción y sus tabúes. También partiendo del marco del Psicoanálisis, *Inconscientes* cuestiona la construcción de la sexualidad a principios del siglo XX, y pone en primer plano algunos asuntos que todavía hoy es necesario comentar, sobre todo en su lectura de género (cómo afectan a hombres y mujeres y a sus relaciones). Así, por ejemplo, se habla de la idea de matrimonio tradicional frente a los nuevos modelos (la pareja lesbiana de Olivia le dice a Salvador durante la fiesta *gay*: “Aquí su *marido* soy yo”); se muestran prácticas poco frecuentemente representadas en el cine comercial sobre aquella época (sodomismo, travestismo, prostitución); se confrontan las ideas de *sexo* y de *género* para mostrar el carácter cultural y construido de éste último, etc.

APROXIMACIÓN A LOS PERSONAJES

-Alma

Es la protagonista femenina, el motor de la historia y el sujeto más activo de la trama, lo cual en principio choca con su representación como esposa, futura madre y mujer de clase alta de principios del siglo XX. Es una joven nerviosa y tendente a la dramatización —sus ansiedades se convierten en síntomas físicos, como el hipo o la parestesia—, y defiende los avances de la ciencia por encima de todo. Se autodefine como agnóstica, es muy culta y refinada y utiliza constantemente su inteligencia y su conocimiento científico y literario para hacer deducciones sobre el caso de León y para hacer frente a los misterios que se le van poniendo por delante. Sin embargo, también retiene una parte de la identidad femenina tradicional del “ángel del hogar”, y desea ser amada y rescatada por Salvador —el nombre no puede ser casual— como una damisela en apuros de alguna de las novelas románticas que ha leído.

-Salvador

Co-protagonista involuntario de la trama detectivesca en la que Alma le introduce. Es un hombre pragmático y realista, y para él las emociones son “un desorden endocrino”, como las define su tesis y como él mismo dice en varias ocasiones. Está casado con Olivia, la hermana de Alma, y trata por todos los medios de mantener su matrimonio a flote, aunque los sentimientos (y la hipnosis) terminan por vencerle, y se rinde a su pasión por Alma. De familia humilde, Salvador man-

tiene sus raíces en la vida cotidiana de la mayor parte de la población, con cuyos problemas y miserias está en contacto por su trabajo en el hospital, y se muestra extremadamente escéptico hacia las teorías individualistas y elitistas de Freud.

-León

Marido y a la vez hermanastro de Alma, su desaparición desencadena la trama de la película. Es un protagonista ausente la mayor parte del tiempo, aunque sus palabras y experiencias están presentes constantemente a través del diario de su consulta, que va guiando a Alma y a Salvador. En León se concentran todas las perversiones, tabúes y traumas freudianos, y su historia sugiere, de manera hiperbólica y cómica, los posibles efectos que determinados conceptos y/o descubrimientos pueden tener sobre la persona sometida a terapia.

-Olivia

Hermana de Alma, es su contrapunto al principio de la película. Pasiva, reprimida y cargada de envidias, lucha por el éxito de su marido y se preocupa por la marcha de su matrimonio. Su caso constituye una de las revelaciones más sorprendentes de la historia, y su personaje se convierte en una referencia positiva para las espectadoras por su toma de conciencia sobre su propia sexualidad, su decisión de cambiar de vida para ser ella misma en libertad y su recién adquirida cualidad de sujeto activo.

-Sra. Mingarro

Personaje secundario en la película, no lo es tanto en la historia traumática de León. Ex-prostituta, amante pobre repudiada por un "señorito" y madre ocultada, se convierte en una criada amargada y dura que se enfrenta a Alma por el amor de León y que arrastra su secreto con dolor.

-Dr. Mira

El padre de Alma y Olivia, reconocido al final como el progenitor también de León, es un personaje cómico y excesivo, con todas las marcas del patriarca de la época: con educación, dinero y prestigio, abusa de su conocimiento y lo exhibe sin pudor, ejerce su poder en el hospital con total arbitrariedad y su orgullo le impide reconocer sus emociones incluso a las puertas de la muerte. Le suelen acompañar un séquito de aduladores y un fálico puro que, junto con sus gestos

grandilocuentes, le completan como un personaje tragicómico. De vez en cuando su discurso se vuelve serio, y él es, sorprendentemente, quien articula una de las tesis fundamentales de la película: “Hay pruebas irrefutables de que la mujer es tan inteligente como el hombre”.

-Tórtola

Personaje femenino secundario. Prostituta y amante del rey, se convierte en uno de los casos de León y en la primera pista hacia su paradero para Salvador y Alma. Su personaje representa la perversión por una parte (es actriz de películas pornográficas y practica el sadomasoquismo) y la fidelidad por otra (se mantiene leal al monarca y está dispuesta a morir por él).

-Pastora

Segundo caso que aparece en el diario de León. Se trata de una mujer encerrada, paradójicamente, por cumplir con su rol social. Ante la infidelidad de su marido, explica, se comportó como una “hembra española”: celosa, rabiosa y vengativa. Por ello, su esposo la recluyó en un manicomio. Amante de la literatura femenina, conoce muy bien la obra de las hermanas Brontë (ha leído a Charlotte —posiblemente *Jane Eyre*— 56 veces, asegura; desea con todas sus fuerzas tener acceso a *Cumbres borrascosas*) y elogia su talento de forma llamativa: “Lo que se escribe con el coño nadie lo iguala”, afirma en una radical declaración de principios. En su encuentro con Salvador y Alma, inmediatamente exige que el hombre se vaya y establece una rápida identificación con la mujer, con quien la une una solidaridad de género que la llevará, de forma inesperada, a la libertad.

FICHA DE ANÁLISIS POSTERIOR AL VISIONADO

PREGUNTAS INMEDIATAS AL VISIONADO

1. ¿Para qué sirve la voz en off que se oye al principio y al final de la película?
2. ¿Cómo interpretas la frase del Dr. Mira “las mujeres enloquecen hacia dentro; nosotros hacia fuera”?

3. ¿Crees que Alma es una mujer “feminista”, como la define la voz en el epílogo?

CUESTIONES DE EXPLOTACIÓN

Divisiones internas de la narración. La película es muy interesante desde el punto de vista estético, con su extraordinaria ambientación (vestuario, espacios, etc.) y con su imitación de la estética del cine mudo. Su apariencia externa está directamente relacionada con las divisiones intradieéticas: cada sub-trama tiene un título relacionado con el Psicoanálisis (“La mujer histérica”; “Neurosis obsesiva”; “Envidia de pene” y “Tótem y tabú”), que además resulta proléptico en relación con la historia que en ella se desarrolla. El análisis de la película se puede hacer, entonces, por bloques, explotando cada sección por separado para luego “atar cabos” y llegar a la resolución final.

Intertextualidad. Desde el punto de vista de la construcción de la historia y de la caracterización de las/os protagonistas, son de gran interés las referencias intertextuales que se hacen a todo lo largo del guión. Si prácticamente todos los personajes hablan de Freud y su trabajo, también se cita (e incluso aparece de forma cómica en la cinta, olvidándose de su discurso) a Alois Alzheimer, que compite con Freud en la explicación de determinados desórdenes, y a varios escritores y escritoras (casi siempre en boca de Alma) que contribuyen a enriquecer la narración. Así, por ejemplo, se nombra a Marx al hablar de la desigualdad de clases; se evocan unas líneas de Oscar Wilde (conocido por su homosexualidad y los escándalos y denuncias que ello provocó en su época) como santo y seña para entrar en la fiesta *gay* de Olivia; y aparecen referencias a Mary Shelley y su *Frankenstein* o a Conan Doyle y su ficción detectivesca, que podría considerarse el modelo para las peripecias de Alma (como una inédita Sherlock Holmes) y Salvador (como su acompañante y ayudante, el Doctor Watson).

SELECCIÓN DE ESCENAS PARA COMENTAR

Mujer en un mundo de hombres. Una de las cuestiones que plantea la película es la de la construcción de la masculinidad, que está claramente representada, entre otros personajes, en Salvador. Recio y viril, posee un pene de gran tamaño

y además practica deportes “de hombres” como el boxeo. En la línea de ruptura de este tipo de estereotipos y de comicidad derivada del choque inter-géneros, son interesantes las tres escenas en las que Alma irrumpe en ese espacio hiper-masculinizado que es el gimnasio (primero en la sala de entrenamiento y luego dos veces en los vestuarios), desmontando las expectativas de los allí presentes (todos varones) y en ocasiones encontrándose cosas realmente inesperadas, como el vestido de mujer que León usaba en sus fiestas *gays* dentro de su taquilla de aguerrido deportista.

Pastora en su celda. A la hora de comentar la cuestión de la locura femenina y el ejercicio de poder por parte de padres, esposos y médicos en el *fin-de-siècle* es fundamental revisar la escena de la visita que Alma y Salvador hacen a Pastora, la paciente “neurótica” de León. Este personaje denuncia los abusos machistas sobre las mujeres que se rebelan ante sus condiciones de vida y/o sus relaciones personales, y habla de los mecanismos de la cultura patriarcal para encerrar –física o metafóricamente– a las mujeres a través de la ciencia y la medicina. Salvando las distancias, Pastora podría ser considerada una heredera de la protagonista de la ya clásica historia “El papel de pared amarillo”, de la norteamericana Charlotte Perkins Gilman, que en 1891 criticaba los tratamientos que psiquiatras como Weir Mitchell, predecesor de Freud, imponían a sus pacientes femeninas.

Secuencia de la fiesta “de transformistas”. Para sorpresa de Salvador, su mujer resulta ser lesbiana y tener un lugar secreto donde liberar su identidad: un hotel donde se organizan encuentros que él llama “de transformistas”. La secuencia, además de por su carga cómica, es interesante por su cuestionamiento de las convenciones de la época (la masculinidad “en riesgo” de Salvador al travestirse), su crítica a la doble moral de las clases privilegiadas (frente al “es repugnante” del marido escandalizado, la aplastante lógica de Alma: “La guerra y la miseria son repugnantes; esto es una faceta más del alma humana”), su visibilización de prácticas identitarias de género subversivas para el momento y, por supuesto, desde el punto de vista narrativo, su importancia como punto de inflexión en la trama (a partir de aquí Olivia será otra y Salvador y Alma iniciarán su camino juntos, a pesar de las resistencias).

ELEMENTOS TÉCNICOS DESTACADOS

Estética de los primeros cinematógrafos. Es especialmente destacable, por su valor para la ambientación general del filme y por su originalidad, el uso del blanco y negro, del sepia, de los marcos y títulos para cada sección, de los cortes repentinos y los negativos que se hacen visibles, etc. Destaca además la inclusión de películas “de época” como parte de la ficción, como por ejemplo las grabaciones eróticas de Tórtola con León.

Fundidos, transiciones entre escenas y otras pistas visuales. En una trama de corte detectivesco conviene prestar atención a los detalles, y en ese sentido *Inconscientes* juega con acierto con el público espectador. Así, a veces se funden y confunden dos escenas (el paso de Salvador leyendo sobre la madre biológica de “Noel/León” a la Sra. Mingarro, que es precisamente esa madre), se incluyen imágenes con evidencias sobre el caso (el espejo donde se revela el desdoblamiento “Noel/León”), se introducen símbolos visuales que refuerzan la trama (la diosa de la fertilidad africana, los fálicos habanos del Dr. Mira, las igualmente fálicas chimeneas de la Barcelona industrial, etc.) y se hacen otros juegos de pistas que conducen hacia la resolución final.

Referencias de lectura recomendadas

- Ehrenreich, Barbara y Deirdre English. 1990. *Por su propio bien. 150 años de consejos de expertos a las mujeres*. Madrid: Taurus.
- Flax, Jane. 1990. *Psicoanálisis y feminismo. Pensamientos fragmentarios*. Madrid: Cátedra.
- Freud, Sigmund. 1895. *La histeria*. (Diversas reediciones disponibles en español).
- Freud, Sigmund. 1916. *Introducción al psicoanálisis*. (Diversas reediciones disponibles en español).
- Gilbert, Sandra M. y Susan Gubar. 1998 [1979]. *La loca del desván. La escritora y la imaginación literaria del siglo XIX*. Madrid: Cátedra.
- Ortiz Gómez, Teresa. 2006. *Medicina, historia y género. 130 años de investigación feminista*. Oviedo: KRK.
- Perkins Gilman, Charlotte. 2002. «El papel de pared amarillo//El tapiz amarillo». Trad. Margo Glantz. Madrid: Siglo XXI.