

TIGRE Y DRAGÓN

FICHA TÉCNICA

Título original *Wo Hu Zang Long, Crouching Tiger, Hidden Dragon* / **País** China, Hong Kong, Taiwán, Estados Unidos / **Año** 2000 / **Dirección** Ang Lee / **Guión original** James Schamus, Wang Hui Ling y Tsai Kuo Jung / **Fotografía** Peter Pau / **Producción** Bill Kong, Hsu Li Kong y Ang Lee / **Montaje** Tim Squyres / **Música** Tan Dun / **Duración** 121 minutos / **Género** Drama fantástico, acción / **Público al que se dirige** Adulto / **Clasificación** No recomendada a menores de 7 años / **Información adicional** Candidata a diez premios Oscar de la Academia de Hollywood, consiguió cuatro: Mejor Película de Habla no Inglesa, Mejor Dirección Artística, Mejor Fotografía y Mejor Banda Sonora, 2000

FICHA ARTÍSTICA

Li Mu Bai Chow Yun-Fat / **Yu Shu Lien** Michelle Yeoh / **Jen** Zhang Zi Yi / **Lo** Chang Chen / **Señor Te** Lung Sihung / **Jade Fox** Cheng Pei Pei / **Gobernador** Li Fa Zeng / **Bo** Gao Xian / **Señora Yu** Hai Yan / **Tsai** Wang Deming / **May** Li li

FICHA DE ANÁLISIS PREVIO AL VISIONADO

SINOPSIS

Li Mu Bai es un legendario experto en artes marciales que ha decidido dejar en herencia su espada mágica, *La Espada Celestial*, a su mejor amigo y líder de Beijing. Li Mu Bai pide a una poderosa guerrera Yu Shu Lien, de la cual está enamorado, que la custodie hasta que la entregue. Pero poco después, la espada mágica es robada por los enemigos de Li Mu Bai, lo que da lugar a la gran búsqueda de la poderosa espada en la que intervendrán oscuros personajes que intentarán hacerse con el tesoro para aumentar su poder.

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

La película gira en torno a la historia de una espada mágica, *La espada celestial*, que data de la época de Confucio. Sucede en tiempos de la dinastía Qing, en la China del siglo XIX. El título original (*Tigre agazapado, dragón escondido*) proviene de un antiguo proverbio chino utilizado para caracterizar situaciones y lugares donde nada es lo que parece, en alusión de las contradicciones que sufren los personajes.

El filme está basado en la novela de cuatro tomos de Wang Du Lu, *La espada verde*, publicada a principios del siglo XX, perteneciente al género

denominado *Wuxia*, que narraba las hazañas heroicas de personajes que dominan las artes marciales. El argumento de esa obra giraba alrededor de un arma exquisita, que dotaba de poderes sobrenaturales a quien la poseía.

Las historias de monjes guerreros, expertos en artes marciales, constituyen una parte importante de la mitología china, un equivalente a los caballeros medievales. Y esa tradición ha sido llevada al cine casi siempre en películas de ínfima calidad que han despreciado la tradición mítica original. En esta cinta, los personajes protagonistas luchan según las normas del *Wudan*, es decir, están en el extremo contrario de la violencia del *Shaolin*, de las que deriva el *kung fu* y que han sido popularizadas en el cine gracias a Bruce Lee o Jackie Chan. En este relato se ofrece una China casi mágica, probablemente soñada por el director, quien creció en Taiwán escuchando la tradición oral en forma de cuentos y leyendas chinas que su padre le contaba. El estilo de la cinta es ensoñador, poco realista, aunque no lo son las emociones que despierta en los espectadores/as. Ang Lee ha explicado en muchas ocasiones que su imaginación infantil estaba alimentada por las películas de artes marciales y por las novelas románticas y de acción, dos aspectos que quiso mezclar en su película, investigando al mismo tiempo la cultura clásica china.

En el filme se cruzan las formas más vulgares de arte (artes marciales populares) con las más elevadas, puesto que las artes marciales secretas se conservan en el tiempo mediante su transmisión en las grandes escuelas taoístas de entrenamiento y pensamiento. En estas escuelas la búsqueda del *tao* (el camino) es un asunto trascendental y muy enigmático que suele manifestarse a través de contradicciones. Por eso, en la película se construye también una contradicción entre los conflictos del corazón y la armonía perseguida.

Otra contradicción típica de los largometrajes de artes marciales, que también aparece en esta película, es que éstos suelen ser muy masculinos, aunque, al final, suelen encontrar su centro en los personajes femeninos y son las mujeres quienes recorren “el camino”.

El conflicto surgido para encontrar el equilibrio entre el argumento y las artes marciales está bien resuelto, a través de ese relato que no emplea códigos realistas, donde se ofrece una coreografía del argumento, en la que las artes marciales trascienden las peleas; no se quedan en simples patadas y puñetazos, sino que son una forma de que los personajes expresen sus sentimientos o conflictos.

Ang Lee ha rescatado el género con un extraordinario ejercicio de buen gusto, lleno de armonía y lirismo visual, acción y aventura, excelentes intérpretes, escenarios espectaculares y, sobre todo, magia. Porque los personajes de *Tigre y dragón* son pura fantasía: vuelan, viven romances con bandidos del desierto o roban espadas legendarias. La cinta deslumbró por sus efectos especiales y, especialmente, por sus fantásticas peleas aéreas que han convertido esta obra en la precuela de *Matrix*.

TEMAS PRINCIPALES

Mujeres guerreras. La obra no distingue entre sexos a la hora de ofrecer combates, peleas o escenas de espada. Las mujeres luchan entre sí o bien contra varones, sin que en ningún momento se discutan las diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Ellas, como sus compañeros, son expertas en artes marciales, en el manejo de las armas y en las técnicas de combate. No obstante, su libertad no es la misma y se menciona expresamente la prohibición de admitir mujeres en las más prestigiosas Escuelas, allí donde se custodia la sabiduría y donde se reparten los poderes.

Libertad. Este hilo argumental recorre la película, tanto desde el punto de vista del guerrero tradicional, que obtendrá la libertad si llega al tao, como desde el punto de vista de los personajes femeninos, que llegan a ella (o la persiguen) a través de un proyecto de independencia personal. Se trata de una búsqueda que recorre transversalmente, de una forma no explícita, toda la cinta.

Situación social de la mujer. Las mujeres chinas del XIX no podían escapar fácilmente al destino impuesto por la tradición. El rol tradicional, de esposas y madres, es subvertido en parte, al reflejar un modelo de vida que constituye una alternativa a ese futuro femenino. La cinta ofrece un muestrario de situaciones que las mujeres soportan bajo el peso de la tradición: el sistema de bodas de conveniencia a las que las jóvenes no pueden escapar, la captura de mujeres como botín de guerra por parte de los bandoleros, o las figuras femeninas en el papel de mentoras de las más jóvenes.

Mentorazgo de las mujeres. Las mujeres aparecen como maestras de las más jóvenes en las artes marciales y el conocimiento. Si bien es verdad que también la película ofrece ese papel al protagonista masculino, lo cierto es

que existe una argumentación que propone que las mujeres también pueden ser maestras, guías espirituales, mentoras de sus discípulas. En el mismo sentido, se considera posible que las mujeres adquieran el conocimiento y también la destreza en las artes marciales y los conocimientos místicos tradicionales, posibilidad que en la vida real se reservaba a los varones.

APROXIMACIÓN A LOS PERSONAJES

Protagonistas

-Li Mu Bai

Personaje masculino. Monje guerrero, mítico paladín, que decide retirarse de su carrera en las armas y afrontar el amor que siente por Yu Shu Lien, mujer de la que lleva toda la vida enamorado. El título original hace mención a este aspecto de la personalidad del héroe, tigre en la vida pública, convertido en un tímido enamorado que no es capaz de declarar su amor a la mujer que ama.

-Yu Shu Lien

Personaje femenino. Mujer independiente, según un modelo poco probable en la China antigua. Se dedica al negocio de las escoltas, por lo que es lógico que ella misma sea una guerrera poderosa. Está dotada de muchas cualidades, además de ser una gran luchadora; es una gran estratega, cuenta con habilidades diplomáticas, es culta e inteligente, demuestra sensibilidad y un tacto exquisito, despliega talento en su relación profesional y al mismo tiempo es una gran anfitriona, según el estilo chino tradicional.

-Jen

Personaje femenino. Joven y aventurera, es la hija del Gobernador de Beijing. Le preparan un matrimonio de conveniencia aunque ella, aparentemente sumisa, no parece estar dispuesta a aceptarlo sin pelear. Es rebelde e impetuosa y está dotada de un orgullo indomable.

-Lo

Personaje masculino. El joven líder de los bandidos intenta convertirse en un hombre respetable para aspirar al amor de Jen, aristócrata, inaccesible para él. Sensible y dotado de buen humor, ofrece el contrapunto a la rebeldía de Jen, manifestada en ocasiones con un carácter irascible y poco prudente.

FICHA DE ANÁLISIS POSTERIOR

PREGUNTAS INMEDIATAS AL VISIONADO

- 1 *¿Qué puede significar la pelea entre Shu Lien y Jen, en el patio de la casa, cuando la joven decide que no desea la amistad de Shu Lien?*
- 2 *¿Qué significado tiene la frase que exclama Shu Lien: “Para atrapar a la zorra, nos ayudará su propio cachorro”? ¿Por qué Shu Lien protege a Jen, aún sabiendo su identidad y su implicación en el robo de la espada?*
- 3 *La escena final retoma un momento de intimidad entre Jen y Lo, cuando éste le cuenta una leyenda a su amada, de un hombre que entendía que “querer es poder”. ¿Cómo se puede interpretar esa escena?*

CUESTIONES DE EXPLOTACIÓN

Héroe mitológico versus discípula rebelde. La película está articulada a través del retrato de un héroe, en este caso un monje guerrero chino o paladín, que decide retirarse de su vida de aventuras. Lo que parecía el comienzo de una nueva vida, de madurez, que además le permitiría afrontar una historia de amor en suspenso, se complica con la irrupción de una joven misteriosa, aprendiz aventajada de artes marciales, que le devuelve la ilusión de encontrar un discípulo perfecto (aunque sea una mujer). Sin embargo, el ardor juvenil de esa muchacha la hace indomable y su orgullo, muy cercano a la soberbia, puede hacerla caer en el lado oscuro de la libertad, una actitud contradictoria con la armonía de los paladines, dedicados también a la meditación. A partir de este encuentro, el argumento se desarrolla con vivacidad, animado por la intriga sobre la identidad de la joven y, más tarde, por la relación de odio y venganza del maestro Li Mu Bai con una antigua compañera de armas, transformada ella en la maestra de Jen.

Violencia frente a armonía: Los personajes transitan por la trama, situada en un marco mítico y sugerente: el Beijing imperial, pintado de sugerente

te rojo y gris, los inmensos desiertos chinos de color dorado y amarillo, el intenso y fresco verde de las montañas que habitan los monjes. Estos parajes, retratados líricamente por Ang Lee, son empleados como marco para situar a unos personajes cuyos combates, ejercicios de violencia al fin y al cabo, son neutralizados bajo la armonía y el ritmo aplicado por el director. Las aventuras, descabelladas a veces, como no puede ser de otra forma en un filme mítico de acción, consiguen mezclar, sin conflicto, el sentido occidental de la narración y de la propia educación del director con la sensibilidad poética oriental.

La película está repleta de pasión contenida y la violencia no es un fin, sino un camino de descubrimiento de uno/a mismo/a y de los demás. Así, cuando dos personajes pelean, no se trata de mostrar el odio que sienten el uno por el otro sino de enfrentarse en la lucha, poniendo a prueba sus fuerzas, tal y como lo haría un tigre o un dragón. Por esta razón, no puede valorarse esta película según términos convencionales ya que las leyendas, los relatos de héroes o heroínas, son indiscutibles en términos de realidad o convención.

Se trata de un relato en el que maestros, maestras, alumnos y discípulas, buscan la paz, el *tao*, a través de del desarrollo de sus capacidades para luchar contra el mal. En definitiva, la búsqueda de la sabiduría y el camino que se debe transitar para alcanzarla. El bien y el mal se enfrentan en un discurso mítico, a través de una filosofía muy oriental.

Independencia femenina. La independencia de las mujeres es uno de los aspectos más interesantes de la película. Aparece una mujer malvada, alguien que, muy cerca de la sabiduría, la empeñó por su utilización de malas artes y también por su condición de mujer, ya que la Escuela no admitía paladines mujeres. La mujer, convertida en maestra de la joven Jen, fue compañera de Li Mu Bai, aprendiz de su mismo maestro, a quien traicionó. Tras robarle el libro que contiene la sabiduría, para cuya lectura necesitará la ayuda de Jen quien, obviamente, la superará en conocimiento con el paso del tiempo. Los personajes femeninos son activos y complicados. Ostentan el poder sin perder la delicadeza, un rasgo de género que se conserva a lo largo de toda la película. La solidaridad de las mujeres primero (entre la maestra y Jen y entre ésta y Shu Lien) y la traición más tarde, no son ajenas al argumento.

La joven Jen envidia la vida que ha elegido Yu Shu Lien. Ésta le explica que esa independencia requiere un alto coste, que la libertad es muy cara de obtener y mantener; le demuestra cómo, en realidad, ella tampoco ha podido escapar a todas las convenciones sociales y tradiciones. La joven, rebelde y orgullosa, se resiste a aceptar el destino convencional pero, al mismo tiempo, no sabe muy bien qué desea hacer con su futuro, aparte de divertirse y fanfarronear con su arte y su poder.

Tramas simultáneas. El argumento ofrece varias tramas paralelas. Una de ellas, la historia del robo de la espada mágica, gira alrededor de todo un símbolo de poder, representado en un arma milenaria, un poder masculino y tradicional que, precisamente, va a robar una mujer. Este hecho puede analizarse por su carácter transgresor, ya que no es posible que una joven tenga los talentos que presenta Jen y, al apropiarse de la espada, adquiere todo un símbolo patriarcal: el arma, que también es magia, destreza y poder.

Paralelamente, van sucediendo dos historias de amor. La del propio Li Mu Bai, guerrero respetado como una de las figuras de su tiempo quien, sin embargo, vive atormentado por un amor imposible. Ella es Yu Shu Lien, mujer independiente, con una profesión y un destino autónomo aunque, como explica a Jen, no ha podido escapar a su destino, al respetar el recuerdo de una promesa de matrimonio que no pudo llevarse a término y que ha condenado su amor por Li Mu Bai. La otra historia de amor tampoco es convencional. Jen, prometida a un hombre de la corte imperial, ha tenido un amante que la sigue esperando. Él es un bandido que vive en el desierto y que la “roba” tras un episodio de pillaje. Lo quiere convertirse en un hombre decente para aspirar a su amor que, en principio, está condenado al fracaso. Así, en el fondo de una mujer madura como Yu Shu Lien, espera un tigre agazapado mientras que tras Jen, una rebelde joven, está respirando un dragón escondido. Cada una admira la forma de ser de la otra, mientras la tragedia esté esperando, también agazapada.

Tradicción y libertad. La contradicción entre respeto a la tradición y deseo de libertad es constante en la trayectoria de los personajes femeninos, aunque también afecta a los varones. Yu Shu Lien es una mujer que, aún siendo relativamente libre, reconoce que vive con ataduras que la ahogan; para ella la lealtad es elemento fundamental de la personalidad y también el respeto por los mayores, que cree debe acompañar los actos de toda persona.

“Casarse es importante. Las mujeres deben casarse” le dice a Jen, a pesar de que ella ha declinado esa posibilidad. Conoce las bonanzas de vivir sin ataduras, pero no es ajena a las dificultades de una elección que no es la habitual.

Símbolos a tener en cuenta. Cuando Yu Shu Lien está reunida con el Duque, planeando la estrategia más adecuada para recuperar la espada sin que provoque ningún conflicto político, se menciona expresamente la forma popular “mano de hierro y guante de terciopelo” al mencionar la maniobra de asedio a que someterán a la ladrona. El plano pasa rápidamente a un primerísimo primer plano de manos femeninas en un lavatorio perfumado: las manos de una sirvienta que van a peinar a la mujer que ha robado la espada. La contradicción entre el papel que las mujeres deben desempeñar y el que esa joven ha elegido es reflejado en la película a través de esta secuencia simbólica.

En otro momento de la película, cuando la joven recibe la visita de la mujer de más edad, ésta se encuentra en su casa, escribiendo. La escena recoge una inteligente conversación que demuestra cómo esa joven, educada según las convenciones sociales, conoce, sin embargo, los secretos de la escritura (un arte en China, por su especial sistema ortográfico), una posibilidad a la que no todas las mujeres accedían. Así, las dos mujeres hablan de literatura y de libros, de realidad y de ficción, en un doble juego que calla y dice todo lo que ambas saben una de la otra. El conocimiento de la escritura es, de hecho, uno de las herramientas que ha facilitado que Jen conozca los secretos mágicos de las artes marciales.

La hábil estrategia que es Yu Shu Lien, que utiliza ingeniosos juegos de palabras, recibe a Jen junto a su madre, en una escena aparentemente trivial, durante una recepción para tomar té. La secuencia retrata el sentir tradicional cuando la guerrera explica a la esposa del Gobernador que ya conocen la identidad de la ladrona, una mujer. La señora Yu se sorprende ante el hecho de que se trate de una mujer ya que, en su concepción de la personalidad femenina, no se contempla esa posibilidad: “que una mujer sea capaz de tanto es una novedad”, asegura. Mientras tanto Shu Lien tiende pequeñas trampas a Jen que, mucho menos experta, se deja atrapar, como el momento en que Shu Lien dejar caer una taza de té que, mágicamente, es recuperada por la joven sin que nadie más se percate de su habilidad.

Mentorazgo. La bondad de Li Mu Bai, héroe tradicional según todos los rasgos de los relatos míticos, se pone de manifiesto ante su insistencia en convertirse en el mentor de la hija del gobernador, aún cuando su propia vida puede correr peligro. También es un reto para el maestro que, de pronto y ante la exhibición de talento de ella, considera un privilegio y una suerte poder adiestrar una discípula tan excepcional. Pero no es Jen una joven fácil de convencer. Arrogante y orgullosa desea una vida de aventura, tal y como ha leído en los libros, y en una opción digna de Don Quijote, se decide a vivir los riesgos de sus particulares libros de caballerías, vistiéndose de hombre y peleando con todos los guerreros que encuentra en las tabernas. Es muy interesante ese recurso del travestismo del personaje que, como mujer, no tendría opción a moverse libremente entre los paladines.

Simbología para analizar. la serenidad y la sabiduría, encarnados por Li Mu Bai, son ofrecidas al espectador/a en una escena de gran belleza lírica en la que el héroe entrena solo, con su espada, en el patio de la casa de su amiga. Mientras el azul del amanecer va iluminando la escena, la mujer le observa en silencio. Hablan luego sobre la espada, que acaba de regresar a las manos del guerrero. “He tenido que perderla para saber cuánto la apreciaba” exclama, en una sentencia premonitoria del destino dramático de su propia relación amorosa.

La misma armonía se obtiene en la escena de lucha entre Li Mu Bai y Jen, sobre las copas de los árboles, verdes y flexibles, acompañados por los acordes del chelo de Yo Yo Ma. La madurez y el control masculinos aparecen como contrapunto a la impaciencia y la falta de madurez de la joven Jen. Tranquilidad masculina frente a nerviosismo femenino. Ingenua, la mujer cree haber derrotado al maestro quien, sin embargo, ha engañado a la casi adolescente, en un acto de condescendencia, que le permite creer que realmente le ha derrotado.

Un símbolo de feminidad que aparece continuamente a lo largo de la película es el peine de Jen, que su amante, Lo, ha guardado. La búsqueda y la posesión de ese objeto casi reverenciado por su propietaria y luego por su amante, establecen un hilo de unión entre ambos personajes que pelean por él, a través del desierto, a pie o a caballo, en otras escenas de combate distintas, sin armas, también sin distinción de sexos. Aunque, como suele ocurrir en todos los lances románticos cinematográficos o literarios, esas escenas de lucha suelen ser preludio de escenas de amor, ofreciendo una

triste concesión a la ideología patriarcal que justifica la violencia como consecuencia de la pasión amorosa, aun siendo una violencia como ya se ha explicado que es la que aparece en la cinta.

Ideología feminista. Se ha hablado mucho de la ideología feminista de la película. Hay quien argumenta que no es tal, ya que el gran conflicto de Shu Lien está relacionado con su vida privada (su amor por Li Mu Bai frente a su respeto por la tradición) y no con su vida independiente y su actividad profesional. Aunque la atención a la vida sentimental de las mujeres no descalifica a una película de su sensibilidad feminista y, de hecho, sólo demuestra el desconocimiento de esta tendencia ideológica por parte de la propia crítica, se deben considerar, asimismo, otras lecturas liberadoras en este filme. Es mucho más interesante analizar la transgresión de estereotipos femeninos que se propone; la igualdad de condiciones que el director ofrece a personajes, sean de uno o de otro sexo. Ang Lee ofrece las mismas posibilidades de éxito a unos y otras, plantea la posibilidad de que una mujer rompa con el destino impuesto por la sociedad tradicional, sitúa en escenas iguales a hombres y a mujeres, a quienes hace pelear entre sí sin cuestionar si pueden hacerlo en razón de su sexo y, además, plantea la posibilidad de que el héroe o heroína lo sean sin importar su género, y lo mismo ocurre con los personajes que encarnan el mal, entre los que aparecen también mujeres.

ELEMENTOS TÉCNICOS DESTACADOS

Acción sugerente. La acción, fascinante y fantástica, junto con la pasión, se alternan perfectamente, logrando que los espectadores/as sean capaces de emocionarse con el romance que aparece en la cinta y que, al mismo tiempo, se inquieten con las escenas de lucha, un equilibrio difícil de mantener.

Paisajes, vestuario y música. La belleza de los paisajes, la elegancia del vestuario y la armoniosa música oriental son tres elementos técnicos fundamentales para lograr el efecto final, exquisito. También se puede calificar como excelente la interpretación de actores y actrices, quienes, mediante una mirada contenida, consiguen transmitir sus enormes conflictos y la intensidad de sus sentimientos.

Efectos especiales. Los efectos especiales de *Tigre y Dragón* son un instrumento esencial. El conjunto de artes marciales y efectos convierten la historia en un relato mítico, ya que caminar por paredes y techos, o volar sobre árboles milenarios, no es verosímil desde códigos realistas. El nivel técnico es excelente, tanto en vestuario como en montaje, música y fotografía, convirtiendo el filme en la antítesis de las películas de artes marciales. Para el director es importante el aspecto visual, estético, por lo que emplea mucho tiempo en ofrecer las escenas de lucha y espada. Sin embargo, desea también otorgar a la historia de un fondo, por lo que añade diálogos y personajes complejos a esa deslumbrante puesta en escena.

Cultura china. Utiliza diálogos breves y sugerentes, símbolo de la cultura en la que se enmarca el relato. Asimismo, conviven códigos expresivos de varios géneros del cine de artes marciales, del melodrama, de la comedia romántica o de las películas de capa y espada.