

LA SHOÁ EN EL CINE

PROF. LEO A. SENDEROVSKY

RESEÑA:

La magnitud del horror que significó la Shoá representó un desafío mayúsculo para el cine de todo el mundo. Cómo representar la Shoá fue un dilema que arrastró décadas y generaciones, al punto tal que ciertas películas fueron cuestionadas éticamente, y dichos cuestionamientos se convirtieron en auténticos postulados cinematográficos.

Los primeros films que refirieron a la Shoá fueron casi inmediatamente posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial. En 1946, Orson Welles dirigió y protagonizó *The stranger*, un thriller con un fugitivo nazi, que fue considerada la primera película con archivo visual de los campos de concentración. En 1948 se estrenó otro film norteamericano, *The search*, con Montgomery Clift y dirigida por Fred Zinnemann, que muestra a un sobreviviente de Auschwitz y a su madre buscándose mutuamente al final de la guerra. Para esa época, se estrenaron films en idish que hablan de la Shoá, como *Unzere kínder* (de 1948, considerada una coproducción entre Polonia e Israel) y *Lang iz der veg* (Largo es el camino, coproducción entre Estados Unidos y Alemania).

En los '50 se estrenaron películas como *The juggler* (1953) dirigida por Edward Dmytryk y protagonizada por Kirk Douglas, que muestra los traumas de un sobreviviente de la Shoá y, en dicha década, podemos encontrar también el film norteamericano *Singing in the dark* (1955), un musical sobre un sobreviviente de la Shoá con amnesia. Sin embargo, el tema adquirió un carácter masivo en su traslado al cine recién con la adaptación del *Diario de Ana Frank* (1959), película que cosechó tres Oscars y fue nominada, entre otros rubros, como mejor película.

Si observamos tanto *El diario de Ana Frank* como *Éxodo* (1960) y algunas escenas capitales de *El juicio de Nuremberg* (1961), los tres primeros éxitos de Hollywood que refirieron a la Shoá, podemos concluir en que la intención inicial del cine norteamericano era pedagógica, estaba la necesidad inicial de enseñar qué era lo que había sucedido, en qué consistió la Shoá.

En paralelo, dos films europeos adquirieron relevancia, con dos miradas opuestas sobre la Shoá. En 1955, Alain Resnais estrenó *Noche y niebla*, mediodiario documental que plantea la enorme dificultad de comprender racionalmente la irracionalidad de la Shoá, a través de un permanente cruce entre imágenes de los campos tomadas diez años después de la liberación de los mismos, con crudas imágenes de archivo. *Noche y niebla* tal vez sea el hecho estético más consistente y complejo de la historia del cine en su retrato de la Shoá.

En 1959, Gillo Pontecorvo dirigió *Kapo*, una ficción que transcurre en los campos y en la que se destaca una puesta en escena sensacionalista, de una enorme brutalidad estética, que fue cuestionada en un texto luego encumbrado por la crítica, escrito por Jacques Rivette en 1961 y titulado "De la abyección", y que, entre otras cosas dice: "Obsérvese, sin embargo, en *Kapo*, el plano en el que Riva se suicida abalanzándose sobre la alambrada eléctrica. Aquel que decide, en ese momento, hacer un *travelling* de aproximación para reencuadrar el cadáver en contrapicado, poniendo cuidado de inscribir exactamente la mano alzada en un ángulo de su encuadre final, ese individuo sólo merece el más profundo desprecio." A su vez, sobre dicho texto de Rivette, Serge Daney ha escrito otro texto en 1992, tanto o más trascendente que el de Rivette, que al referirse a *Noche y niebla* y a *Kapo* dice: "A la estetización consensual a posteriori, prefería el retorno obstinado de las no-imágenes de *Noche y niebla* (...) Esas películas tenían por lo menos la honestidad de tomar en cuenta una misma imposibilidad de contar, la honestidad de reconocer un alto en la continuidad de la Historia, en el cual el relato se cristaliza o se desboca en el vacío.(...) En 1961 un movimiento de cámara estetizaba un cadáver. (...) En *Kapo* todavía era posible detestar a Pontecorvo por haber anulado a la ligera una distancia que debería haber respetado. El *travelling* era inmoral, porque nos ponía, a él cineasta y a mí espectador, fuera de lugar. (...) Cuando imagino los gestos de Pontecorvo al decidir el *travelling*, simulándolo con las manos, le guardo aun más rencor por cuanto en 1961 un *travelling* representaba todavía rieles, maquinistas, en resumen, un esfuerzo físico considerable." Esta discusión planteó un problema de base respecto a cómo mostrar el horror de la Shoá, y tal vez haya sido el dilema ético más trascendente en la historia del cine.

Volviendo a Estados Unidos, si inicialmente se planteó un objetivo evidentemente pedagógico y exponiendo el relato oficial, en las décadas siguientes se impondría otra manera de narrar la Shoá, a través de los traumas psicológicos y la culpa que acarreaban ciertos sobrevivientes por haber sobrevivido al horror. Lo que adelantó *The juggler* en 1953, fue continuado por *The pawnbroker*, en 1964, por Sidney Lumet, en una de sus primeras películas, con una gran interpretación de Rod Steiger, y llegaría a su punto más álgido en 1982, con *La decisión de Sophie*, film de Alan Pakula con una de las mejores actuaciones de Meryl Streep.

El judaísmo en el cine – Cursos y disertaciones

Mientras se estrenaban estas películas, se realizaban films de un tenor diferente. En 1972, Jerry Lewis se arriesgó dirigiendo y protagonizando *El día que el payaso lloró*, comedia dramática sobre un payaso en un campo de concentración, que nunca se llegó a exhibir, por problemas entre los productores y, tal vez, porque su mirada fue adelantada a su tiempo y podría haber ocasionado fuertes cuestionamientos. En 1976, John Schlesinger dirigió a Dustin Hoffman y a Laurence Olivier en *Marathon man*, un thriller sobre un hombre que debe desenmascarar a un criminal de guerra nazi, y, en 1983, Mel Brooks encara una remake de la comedia de Ernst Lubitsch de 1942, *Ser o no ser*, donde incluye elementos vinculados a los campos de concentración en la trama, algo que la original no exponía.

En Europa, se suceden muchas ficciones y documentales, pero serían dos films franceses los que quedarían grabados en la retina de muchos: el monumental documental *Shoah* (1985), de Claude Lanzmann, que vuelve sobre el dilema de cómo representar la Shoá y, para ello, elige expresamente no mostrar imágenes de archivo y sostenerse a partir de entrevistas a sobrevivientes e historiadores, e incluso entrevistas con cámara oculta a ex oficiales nazis. El resultado ha sido el principal documental de referencia a la hora de hablar de la Shoá. El otro film que adquirió enorme notoriedad es *Au revoir, les enfants* (1987), de Louis Malle, un drama autobiográfico sobre un chico judío que es escondido por sus compañeros, para evitar ser capturado por los nazis en París.

Dos realizadores polacos muy importantes, Andrzej Wajda y Agnieszka Holland, trataron el tema de la Shoá en varias películas, a lo largo de sus carreras. De Wajda, se destacan films como *Paisaje después de la batalla* (1970), sobre dos sobrevivientes de un campo de concentración, y *Korczak* (1990, escrita por Holland), sobre la lucha de Janusz Korczak, un médico que intentó por todos los medios que los niños judíos del orfanato que él dirigía no cayeran en manos de los nazis. De Holland pueden mencionarse films prestigiosos como *Europa, Europa* (1990), sobre un joven judío que es reclutado por los nazis y la reciente *In darkness* (2011), sobre un hombre que rescata a un grupo de judíos en la ciudad polaca de Lvov.

Así como el film *Shoah* de Lanzmann fue un documental que significó un antes y un después en la representación documental de los campos, *La lista de Schindler*, de Spielberg (1993) también significó un antes y un después en la historia del cine. Nunca antes el horror de la Shoá se había visto representado con todas las letras en el cine norteamericano, y su éxito masivo sirvió para que Spielberg encarara, junto a su fundación, el rescate de los testimonios de sobrevivientes de la Shoá de todo el mundo.

A fines de los noventa, en Europa se reabre la discusión sobre cómo mostrar la Shoá, a partir del estreno y el éxito de *La vida es bella* (1997), film de Roberto Benigni sobre un padre que le hace creer a su hijo, en un campo de concentración, que están jugando a un juego. Si bien puede ser discutida la postura y el poco realismo de la película, puede leerse como la dificultad que implica explicarle a un niño un horror de esa magnitud, aun conviviendo con ese horror. En paralelo, surge otro film, *El tren de la vida* (1998), de Radu Mihaileanu, sobre un grupo de judíos de un pueblo que decide construir un falso tren de deportación que los lleve a Israel. Dicha comedia, claramente fantástica, actúa como una convincente fábula del drama.

El cine norteamericano, en paralelo, toma la Shoá en films dispares, como *El aprendiz* (1998) y *La aritmética del diablo* (1999), y fracasa en su remake del film alemán de 1975, *Jakob, el mentiroso* (1999), con Robin Williams.

El cine europeo muestra el horror de la Shoá en loables películas como *Sunshine* (de Istvan Szabó, 1999) y *El pianista* (Roman Polanski, 2002), esta última logra una masividad tal que logra convertirse en un relato a la altura de *La lista de Schindler*.

Posteriormente, otros films destacados sobre la Shoá son *Una vida iluminada* (2005), *Sophie Scholl* (2005), *Sin destino* (2005), basado en el libro homónimo de Imre Kertész, *El libro negro* (2006), *Los falsificadores* (2007), *El niño con el pijama a rayas* (2008), que puede leerse como reverso narrativo de *La vida es bella*, *Defiance* (2008) y *The reader* (2008), éste último, un gran drama que trabaja el tema de la culpa en la sociedad cómplice de la barbarie nazi.

Nos hemos centrado en el cine europeo y el cine norteamericano, dejando de lado el cine israelí. Esto es porque, en Israel, muy pocas veces se ha tocado el tema de la Shoá, dato característico de una cinematográfica que, a lo largo de su historia, se ha enfocado en narrar los problemas sociales internos. Sin embargo, vale destacar el trabajo de la actriz y escritora Gila Almagor, que encaró la realización y participó en films como *El verano de Aviya* (Hakaitz shel Aviya, 1988) y *Etz Hadomim tafus* (1995), basados en novelas autobiográficas de su autoría.

Naturalmente, esto es sólo un compendio de cómo el cine ha abordado el tema de la Shoá. En internet, pueden encontrarse listas de películas que tocan el tema, donde se mencionan muchísimas más películas que las citadas. Aquí sólo hemos mencionado las más relevantes, haciendo hincapié en aquellas películas que representaron un antes y un después, ya sea por su relevancia cualitativa, por su éxito comercial y el consiguiente debate que promovieron, como también en aquellas películas que generaron discusiones en torno a cómo poder explicar lo sucedido. Un punto en común que podemos encontrar en films tan dispares como *Noche y niebla*, *Shoah*, *El juicio de Nuremberg* o *La lista de Schindler*, por mencionar sólo algunas, es el hecho de poner en escena el presente del relato en comparación con el horror del pasado, para intentar entender, desde el presente, lo que ha sucedido. Algo que, en perspectiva, quizás no pueda ser dimensionado en su totalidad, pero que bien vale el permanente esfuerzo por lograrlo.

FILMOGRAFÍA MENCIONADA:

CINE NORTEAMERICANO

- *The stranger* (1946)
- *The search* (1948)
- *The juggler* (1953)
- *Singing in the dark* (1955)
- *El diario de Ana Frank* (1949)
- *Éxodo* (1960)
- *El juicio de Nuremberg* (1961)
- *The pawnbroker* (1964)
- *El día que el payaso lloró* (1972, nunca exhibida)
- *Marathon man* (1976)
- *La decisión de Sophie* (1982)
- *Ser o no ser* (1983)
- *La lista de Schindler* (1993)
- *El aprendiz* (1998)
- *La aritmética del diablo* (1999)
- *Jakob, el mentiroso* (1999)
- *Una vida iluminada* (2005)
- *Defiance* (2008)

CINE EUROPEO

- *Unzere kínder* (1948)
- *Lang iz der veg* (1948)
- *Noche y niebla* (1955)
- *Kapo* (1959)
- *Paisaje después de la batalla* (1970)
- *Shoah* (1985)
- *Au revoir, les enfants* (1987)
- *Korczak* (1990)
- *Europa, Europa* (1990)
- *La vida es bella* (1997)
- *El tren de la vida* (1998)
- *Sunshine* (1999)
- *El pianista* (2002)
- *Sophie Scholl* (2005)
- *Sin destino* (2005)
- *El libro negro* (2006)
- *Los falsificadores* (2007)
- *El niño con el pijama a rayas* (2008)
- *The reader* (2008)
- *In darkness* (2011)

CINE ISRAELÍ

- *El verano de Aviya* (1988)
- *Etz Hodomim tafus* (1995)