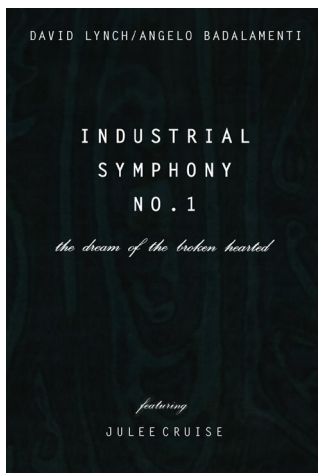

Pesadilla de los corazones rotos: sobre *Industrial symphony n° 1* y sus cruelles matices

Por Andrés Ramírez
(SEDUCA - IE. San Pío X de Cañasgordas Antioquia)

Industrial symphony n°1:
The dream of the brokenhearted (1990)
Dirección: David Lynch

“Where are you? You sound far away.”

David Lynch, *Industrial symphony n°1*

Entre tantas obras maestras que brillan en la carrera cinematográfica de David Keith Lynch (1946, Missoula – 2025, Los Ángeles), gran director y artista de vanguardia, se nos ofrece un pieza digna de apreciación y reflexión: *Industrial symphony n°1: The dream of the brokenhearted* (1990). Siendo posterior a trabajos como su celebrada *Blue velvet* (1986) o a su cortometraje *The Cowboy and the Frenchman* (1988) y contemporáneo de su largometraje *Corazón salvaje* (*Wild at Heart*, 1990) y de su icónica serie televisiva *Twin Peaks* (1990), este medimetraje magistral es una experimentación fílmica sorprendente lanzada originalmente en formato VHS que configura una suerte de musical surrealista a partir de los elementos propios del universo lyncheano; con la colaboración de Juan Wentworth y Angelo Badalamenti, entre otros, y con la actuación inicial de los reconocidos Nicolas Cage y Laura Dern sumados a Julee Cruise y Michael J. Anderson, logró

- **Pesadilla de los corazones rotos: sobre *Industrial Symphony n° 1* y sus crueles matices**

dar forma a esta pesadilla de corazones rotos que es sin duda un referente del video-arte.

Esta obra temprana de Lynch con una duración 50 min., es una producción clave en su filmografía, realizada por la compañía Propaganda Films y con el increíble trabajo fotográfico de John Schwartzman y la edición de Bob Jenkis y Mary Sweeney, recoge los complejos mosaicos geométricos presentados por el artista durante sus exposiciones en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, Filadelfia (PAFA), que se estrenaron como musical teatral en la Academia de Música de Brooklyn de Nueva York el 10 de noviembre de 1989 durante el Festival New Music America, para luego ensambarse de manera definitiva como video artístico casero.

Esta especie de concierto fílmico plantea la devastación emocional de una ruptura amorosa como una pesadilla subconsciente en donde la separación con el otro abre psicológica y simbólicamente al no-lugar de la soledad y la locura, así como a la imposibilidad de la comunicación y a la insoportable confluencia de los sentimientos de ausencia y desgarro. Incluso se ha llegado a considerar que esta trama sería una exteriorización en escena de la ruptura del propio David Lynch con Isabella Rosellini, cuya separación se dio durante el rodaje de *Corazón salvaje*.

La trágica ensoñación de una mujer con el corazón roto sirve a Lynch como fundamento para proyectar una paisajística del vacío, ese lugar deshabitado y en penumbras que termina siendo ahondado con baladas de desamor y abandono cuyas poéticas letras dan contundencia al simbolismo que allí se instaure. Adicionalmente, vemos como dos bailarines vuelgan y se balancean en una danza de desahucio total y desesperación, remarcando el padecimiento del abandono. En el film la música no solo opera como acompañamiento de la obra videográfica sino que se convierte en protagonista esencial, pues inunda eso que ya no puede ser contenido ni colmado con nada; de modo que las canciones son ahí la patentización del hueco que deja el amor perdido.

La música es en este video experimental la materialización sonora de lo que ya no puede ser ni será, en efecto, la película plasma escénicamente diez *tracks* compuestos y compilados por Badalamenti y Lynch en el disco *Floating into the night* (1989), cinco de ellos bajo la interpretación de la propia Julee Cruise, protagonista principal del medio metraje. *Industrial symphony n°1* es en suma la constancia de la cruenta desconexión de los amantes que íntimamente

yahan fracasado y de aquello que solo puede quedar como nostalgia y dolor trasmutado estéticamente.

Si bien se le ha criticado a esta película que carece de una trama clara y tener un estilo esnobista, tal apreciación se puede contrarrestar argumentando que el film trañala semilla de las narrativas disruptivaslyncheanas que le otorgan una cualidad propia y auténtica a sus obras tal como ya veíamos en *Blue velvet* (1986) o como veremos luego en *Lost highway* (1997) y de forma aún más lograda en su encumbrada *Mulholland drive* (2001); ciertamente, *Industrial symphony nº1* es una gran obra experimental crucial en la constelación cinematográfica del autor cuyo ambiente surreal juega con la crueldad emocional de forma sugestiva y que apela a una gama de recursos estéticos variados que la convierten en un grotesco de deleite visual.

En la actuación se representan el “rompe corazones”, la “desconsolada”, el “yo onírico de la desconsolada” y el “leñador / gemelo A”, su interacción se puede asumir como símbolo del desencuentro de los amantes en el fin del idilio y la cruel realidad de que nada puede ser retenido en el amor, pero tampoco en el arte, todo está bellamente perdido desde el inicio. Lo fascinante de este concierto fílmico de Lynch tiene que ver con su acontecer en fuga y con la puesta en obra de lo exótico onírico: Ella asume la ausencia de él y esa nupresencia se traduce en la ensoñación cruda de la frialdad industrial, en la pesadilla del corazón roto. No estamos acá ante la melancolía de los románticos, sino ante la desencantadora y concreta miseria existencial de los que fueron cómplices pero ya no son más que desconocidos. La sinfonía industrial es la puesta en escena de lo que un corazón roto no puede sostener, puesto que el ser amado ya no está y su impresencia es ahora la grieta y la herida.

2.

Todo comienza con una conversación telefónica de ruptura amorosa (la misma de Sailory Lula en *Corazón salvaje*), en donde el rompe corazones abandona a la mujer dejándola desconsolada, lo cual sitúa el film en un ambiente de gran abatimiento, el romance marchitose representa simbólicamente mediante un paisaje onírico extraño que alude en sus secuencias al sufrimiento de la mujer desconsolada mientras se colma el espectáculo con juegos de luces que acompañados con la musicalidad melancólica del desamor determina e inunda todas las posibilidades perceptuales del espectador. El uso escenográfico de una alta estructura metálica y del automóvil abandonado se complementa con la cacofonía de sonidos como el se-

• **Pesadilla de los corazones rotos: sobre *Industrial Symphony n° 1* y sus crueles matices**

rruchar incansable del leñador enano, la yuxtaposición de fotogramas en transición y el parpadeo de luminarias entre sombras que hacen de la espacialidad representacional fílmica un entorno perturbador en constante penumbra.

Industrial Symphony n° 1 es en verdad un performance único que entrelaza un imaginario aflitivo, no hay en las secuencias nada esperanzador, toda la puesta en escena es oscura al interior de una bodega antinatural símil de la interioridad de la mujer a quien el dolor de su corazón roto le es imposible ver de nuevo la luz del día, sucede en ella la divagación sombría de la crueldad del desamor, del rechazo, de la indiferencia, de la incompreensión. Sin embargo, los crueles matices de esta película no son solo alusivos a la realidad concreta de la ruptura amorosa, sino ante todo al efecto psíquico que se hace presente en el duelo. El enano, los operarios, las bailarinas, el monstruo, las pantallas, la acústica de chirridos, los muñecos colgados son todos guiños simbólicos de Lynch para trastocar de manera trascendente nuestra visión y nuestra escucha, llevando al límite nuestra comprensión estética.

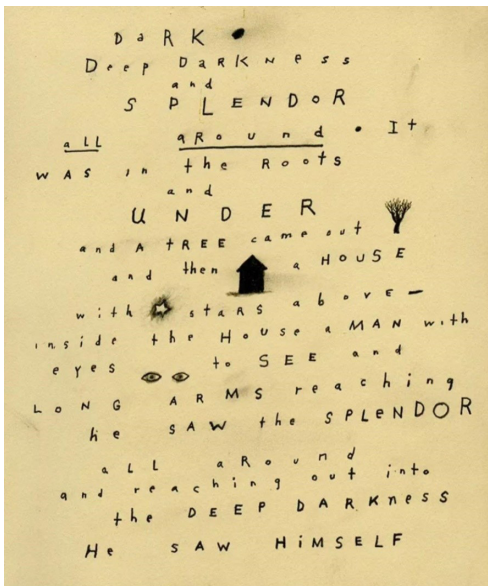
Las baladas de desamor flotando sobre un espacio industrial deteriorado anulando de forma efectiva la figuración idílica del romance y ponen de manifiesto el talante más terrible del amor, su efecto conmovedor e inconsolable pues nada puede resolver aquello que ya no armoniza y el destino ha derrumbado. Siendo una pieza fílmica que depende de su propia extrañeza es irreductible a la coherencia narrativa convencional, justamente puede resultar complejo de entender en tanto que su disfrute se traslada a la experiencia fenoménica de lo onírico y a la capacidad de contemplación empática ante el desamparo abrumador de la pérdida de aquello que fue amado. Basta entonces con la memorable voz de Cruise, cuya sentida entonación permite saber lo que hay que saber.

La fragmentación psicológica allí se expresa de manera mediante la fragmentación narrativa de la malquerencia expresada en canciones, haciendo del lenguaje visual sonoro una herramienta Lynchiana para confrontar la vacuidad tanto de las relaciones de las parejas contemporáneas como también de la interacción idílica de los espectadores respecto a la industria fílmica contemporánea. Aquí Lynch se aprovecha de la desconexión romántica para cuestionar a la vez la capacidad de comprensión en el proceso de apreciación estética y la complicidad nula en el mundo del arte en general. Esto en cierto sentido puede resultar incómodo ya que la película desborda la familiaridad

fílmica de la narrativa lineal y rebasa la fácil aprehensión lógica de las tramas amigables con el público. De esta suerte, el enfoque experimental de *Industrial symphony nº1* se desarrolla en la encrucijada difícil de su propia elaboración.

Asistimos, entonces, a una modalidad de cine pictórico extraño toda vez que el juego de luces y sombras adquiere relevancia en la composición, tejiendo las formas entre penumbras con la música en la pura interpretación del corazón que ha sido roto por amor, es decir, en el amor. De esta sinfonía industrial y sus crueles matices nadie puede salir impune, nada queda incólume, todo queda roto y abandonado a su propio devenir, pues su significación atañe al espectador directamente en la medida en que la observación del film dinamiza también aquello que en cada caso ha sido resquebrajado en nosotros.

Imagen 1.

Fuente: IMDb

- **Pesadilla de los corazones rotos: sobre *Industrial Symphony n° 1* y sus crueles matices**

Una litografía de David Lynch

Oscuridad

Profunda oscuridad

Y

Esplendor

Por todas partes.

Estaba en las raíces

Y

Debajo

Y un árbol salió

y luego una casa

con estrellas por encima-

Dentro de la casa un hombre con

Ojos para ver y

largos brazos extendidos

Vio el esplendor

Por todas partes

Y se extendió hacia

La profunda oscuridad

Él se vio a sí mismo

Referencias

- Lynch, D. (Director), (1977). *Eraserhead* [Película]. American Film Institute (AFI).
- Lynch, D. (Director), (1988). *The Cowboy and the Frenchman* [Cortometraje]. Erato Films, Figaro Films, Socpresse.
- Lynch, D. (Director), (1990). *Corazón salvaje (Wild at Heart)* [Película]. Polygram Filmed Entertainment, Propaganda Films.
- Lynch, D. (Director). (1990). *Industrial symphony no. 1: The dream of the brokenhearted* [Mediometraje]. Propaganda Films.
- Lynch, D. (Director), (1990). *Twin Peaks* [Serie]. Lynch/Frost Productions, Propaganda Films, Spelling Entertainment, Twin Peaks Production. Broadcast by: ABC.
- Lynch, D. (Director), (1992). *Twin Peaks: Fire Walk with Me* [Película]. Twin Peaks Production, New Line Cinema.
- Lynch, D. (Director), (1997). *Lost Highway* [Película]. Asymetrical Production, Ciby 2000.
- Lynch, D. (Director), (2001). *Mulholland Drive* [Película]. Les Films Alain Sarde, Asymetrical Production.