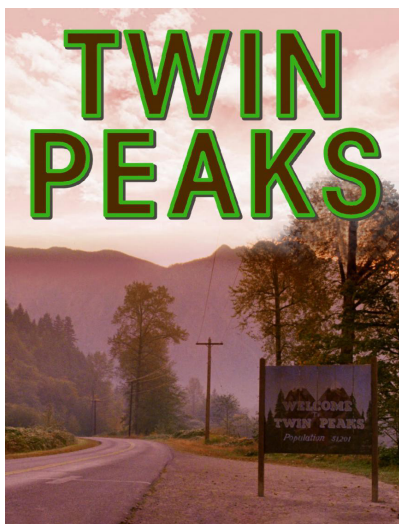

Twin Peaks: el universo artístico de David Lynch

Por Gary Manuel Gómez Espinoza

(Universidad de las Américas Puebla
Tecnológico de Monterrey-Puebla)

Twin peaks (1990-1991)
Dirección: David Lynch

I
David Lynch tuvo la oportunidad de crear un universo personal, tanto en su cine como en múltiples expresiones artísticas. Explorando el lenguaje de cada disciplina el autor no quiere hablar sobre su obra, sino que la obra no es posible desde ella misma, desde su universo. Un director que trabajó desde la intuición en distintas disciplinas para poder entregar una obra que no es necesario racionalizar pero que se puede llegar a sentir. Donde los cabos sueltos incitan a nuestro inconsciente a rellenar lo que falta en interacción con la obra. A lo largo de la carrera de un artista se dice que solo trata de refinar una misma obra o un mismo tema. En este artículo intentaré desarrollar esta idea sobre la obra multidisciplinaria de Lynch resaltando que *Twin Peaks* (1990-1991), enigmática y sombría, fue su oportunidad de lle-

var esa historia a ser su *magnum opus*.

Lynch como médium trataba de atrapar peces dorados por medio de la meditación trascendental, una antropotécnica para poder conectar con nuestra intuición y poder llegar al acto creativo. A lo largo de su obra que comprende las disciplinas del cine (como director, actor, guionista y productor), la pintura, la música, la publicidad, la fotografía y el diseño de mobiliario. Logró crear una particular visión de lo cotidiano con lo onírico creando una atmósfera misteriosa y difícil de interpretar para las grandes audiencias.

La serie para televisión *Twin Peaks* llegó a ver la luz después de los primeros cortometrajes del autor y sus primeras tres películas. Estos primeros cortometrajes ya mostraban la impronta surrealista y dadaísta del autor en *Six men getting sick* (1966), *The Alphabet* (1968), *The grandmother* (1970), podemos ver ya varias de las características de la filmografía del autor, una narración poco lineal, gran contenido onírico y un sonido estruendoso y envolvente. Sus primeros cuatro largometrajes serían variados en cuanto a estilo *Eraserhead* (1977), *El hombre elefante* (1980), *Dune* (1984) y *Blue Velvet* (1986). En el primero y el cuarto encontraríamos las obsesiones y sello característico del autor, mientras que en la segunda y tercera película encontramos más su relación con el cine comercial y de éxito en cuanto a popularidad. Por último, en *Blue Velvet* podemos encontrar ya los elementos característicos de la filmografía de Lynch. Un crimen por resolver, en un pueblo aparentemente tranquilo que esconde una profunda obscuridad de la cual todos los habitantes son cómplices.

La oportunidad de realizar una serie televisiva permitió al autor abordar a profundidad la historia y a los distintos personajes. El misterio del asesinato de Laura Palmer, así como el viaje tanto exterior como interior que atravesará el detective Cooper para poder comprender cómo un pequeño pueblo de Washington guarda misteriosos secretos sobre extraños sucesos que entrelazan a las personas del lugar, en una narrativa entre surrealismo y cine negro. Lynch utiliza una narrativa bastante libre para representar la interacción entre múltiples realidades que permiten expandir la historia hacia lo fantástico.

Desde la introducción a la serie podemos ver la convivencia de lo puesto mostrándonos un bello lugar con amplios espacios

- **Twin Peaks: el universo artístico de David Lynch.**

naturales, bosque, un pequeño pajarillo y la huella humana de la industria que tala los bosques y por medio de la tecnología transforma lo natural en un producto de consumo humano. Dos modos de vida distintos que se entrecruzan y conviven sin saber en qué momento uno deja de existir y comienza el siguiente.

II Dale Cooper

En el agente Dale Cooper podemos encontrar la figura del héroe que atravesará una serie de experiencias transformadoras. En ese camino desde la bondad intenta comprender una realidad escindida por la dualidad, con la que se encontrará con su propia dualidad. Este héroe particular tendrá otras técnicas y tácticas distintas a las conocidas para los agentes del FBI, con gran conocimiento onírico e intuitivo será guiado en su investigación. Encontrando la sombra de los personajes relacionados en el caso, así como la doble vida de un pueblo tranquilo, al mismo tiempo que este descubrimiento se convierte también en un descubrimiento personal. En esta búsqueda nos encontramos con extremos opuestos como son la logia blanca y la logia negra, aliados los primeros del agente y enemigos los segundos. Seres en los que encontramos una lucha constante en la dualidad del bien y el mal. Proceso interminable y también motor de cambio.

La polaridad en **Twin Peaks** está abstraída en sus pinos blancos y negros que muestran la complejidad de la realidad y la forma en que múltiples dimensiones pueden interactuar sobre sí. Encontramos en varios de los personajes esta relación obscura con la sombra, su *doppelgänger*, o alguna entidad en la que se concentra la maldad como en Bob. Con la intención de poder exponer los elementos básicos de la historia que abarca tres temporadas y una película me centraré en 3 personajes desde los cuales se pueden describir las pistas básicas para comprender el universo personal que desarrolló Lynch por medio del cine.

La intersección entre diferentes planos que al finalizar la segunda temporada de **Twin Peaks** podemos encontrar es la habitación roja. Espacio liminal donde el agente Cooper permanece por 25 años y su sombra habitará en el mundo mientras tanto. Recordándonos la necesidad de conocer y explorar nuestra propia sombra en un sentido jungiano. La habitación roja, al igual que la personalidad debe lidiar dinámicamente con la luz y la sombra provenientes del exterior para poder encontrar el proceso de individuación. Similar al momento hipnagógico que

atravesamos entre la vigilia y el sueño REM, este espacio liminal nos permite encontrar una serie de pensamientos creativos que entrelazan ambos mundos. El de la realidad y el sueño. **Twin Peaks** es una obra que conjunta los opuestos. Que nos invita a reconocer tanto en la historia como en la realidad que habitamos que ambas fuerzas se encuentran en nuestro camino por el mundo. El agente Cooper intentará, para resolver el caso de Laura Palmer, poder conciliar estas dos fuerzas y dar con la entidad que se alimenta del mal causado en el mundo.

III Laura Palmer

El crimen original. El asesinato de Laura Palmer es el hilo conductor que hace posible al agente Dale Cooper entrelazar el complicado laberinto que es **Twin Peaks**. El cuerpo de Laura Palmer es el comienzo de esta historia. El cuerpo es encontrado gracias a que el agua lo lleva hasta la superficie donde es descubierto. El asesinato de Laura Palmer parece ser el síntoma que delata la enfermedad que yace en el pueblo. Laura es al mismo tiempo una mártir y objeto de deseo de Twin Peaks. Sabemos de su historia gracias a la investigación y reconstrucción del caso, quienes la conocían, sus testimonios y su diario, así como los mensajes cifrados en los sueños de Cooper.

Laura parece encarnar tanto la inocencia y esperanza como la perversión y maldad de Twin Peaks. Algunas veces *femme fatale* y otras una madona, la reconstrucción de quien fue en vida Laura Palmer nos muestran la dificultad de poder comprender la vida sin aceptar la dualidad e incongruencia que temporalmente se encuentra.

IV Bob

Quizá uno de los personajes más enigmáticos y extravagantes de la serie. Es una potencia oscura de deseo desenfrenado y corrupción moral. Bob es el agente del mal que transforma a los sujetos que podemos encontrar en el pueblo, influyendo en ellos para realizar actos de violencia y destrucción alimentándose del daño y sufrimiento infligido por las personas a las que posee. Siendo miembro de la logia negra será el gran antagonista de Cooper, representando el estado de vicio y maldad que lleva a los habitantes de Twin Peaks a corromperse bajo sus más bajas pasiones.

Es muy relevante plantear aquí ese elemento en el cine de Lynch, donde los personajes son susceptibles a pasiones

- **Twin Peaks: el universo artístico de David Lynch.**

pero que son padecidas desde esas otras entidades, ya sea la logia blanca o la logia negra, debido a la disposición que los muestran como sujetos disponibles para que afectos externos los utilicen como medios de intenciones ajenas. Este elemento lejos de psicologizar el cine de Lynch lo potencializa, no vemos una exposición cronológica en la que existe una única causalidad, sino que, en cuanto a su posibilidad de ser afectados, cada personaje debe enfrentar su propia batalla entre el bien y el mal.

V Conclusión

Lo onírico lo permite todo, gracias a él y al gran conocimiento del surrealismo, a los guiños místicos y esotéricos Lynch encuentra la forma de contar una historia que es posible gracias a la ruptura de un realismo. Las estructuras de su filmografía se basan en la capacidad de contar historias que recurren a un lenguaje simbólico con una estructura tal que transmiten el mensaje de manera correcta, pero es parte del espectador y su intuición completarlo. En el lenguaje onírico las fronteras entre lo real y lo ilusorio no tienen la necesidad de ser del todo coherentes, sino que se deja a la intuición espacios a rellenar más que formas finalizadas.

Twin peaks, en sus tres temporadas es un acto de resistencia, paciencia y maestría. Ningún elemento es del todo aleatorio. Gracias a los elementos oníricos que expresa el autor podemos llegar a pensar que Lynch explica con gran maestría la realidad sin tener que ser realista. Mas allá de la posibilidad de definir, abre espacio a la imaginación para poder tener una cosmogonía propia en las que los fenómenos se pueden entender por otras causalidades y donde lo real y lo fantástico conviven armónicamente, así quizá podemos entender el camino de Cooper y la filmografía de Lynch, como una serie de puertas hacia otras formas de posibilidad, donde la intuición nos puede llevar a destinos que la razón nunca conocerá.

Referencias

- Frost, M., & Lynch, D. (Creadores). (1990–1991). *Twin Peaks* [Serie de televisión]. Lynch/Frost Productions; ABC.
- Lynch, D. (Director), (1966). *Six men getting sick* [Cortometraje]. Pennsylvania Academy of Fine Arts.
- Lynch, D. (Director), (1968). *The Alphabet* [Cortometraje]. Pennsylvania Academy of Fine Arts.
- Lynch, D. (Director), (1970). *The grandmother* [Cortometraje]. American Film Institute (AFI).
- Lynch, D. (Director), (1977). *Eraserhead* [Película]. American Film Institute (AFI).
- Lynch, D. (Director), (1980). *The Elephant Man* [Película]. Paramount Pictures.
- Lynch, D. (Director), (1984). *Dune* [Película]. Universal Pictures, Dino de Laurentiis Cinematographica, Estudios Churubusco.
- Lynch, D. (Director), (1986). *Blue Velvet* [Película]. De Laurentiis Entertainment Group (DEG)