

India costumbrista y rural en época del Raj*

Satyajit Ray: la trilogía de Apu

Nacido en Calcuta en 1921 y fallecido en 1992, este director, guionista y compositor indio creció y bebió en un ambiente cultural, porque su padre, llamado Sukumar Ray, se destacó en la literatura bengalí. Con formación pictórica (se inició como ilustrador y director de arte de una agencia publicitaria) y economista de profesión, fue crítico de cine y profesor universitario en la Universidad Tagore de Viswa-Bharati. La situación colonial de su país y una desahogada coyuntura económica en su casa le posibilitaron visionar películas de toda procedencia, tanto de Europa como de América del norte. Su formación políglota y su asimilación de las realidades y tradiciones locales serían fundamentales en su filmografía, en ocasiones muy costumbrista.

Su obra fílmica es una profunda mirada socio-cultural de la India y una constante evocación retratística de la vida en su país. Sus modos narrativos se despliegan desde una perspectiva individual con significativas influencias de Jean Renoir (que había llegado a Calcuta para filmar *El Río*) y del neorrealismo italiano. Fue fundador de la Calcuta Film Society a fines de los años cuarenta. Su primer largometraje fue *Pather Panchali* o *La canción del camino*, de 1955 (rodada con actores no profesionales y vencedora en el festival de Cannes), con el que da inicio a su trilogía sobre la vida del joven Apu, que es completada en los años siguientes con *Aparajito* o *el Invencible* (1956, ganadora en el Festival de cine de Venecia), y con *Apur Sansar* o *El mundo de Apu*, de 1959. En 1981, su obra su obra fue objeto de una retrospectiva en el Museo de Arte Moderno de Nueva Cork, y no mucho antes de su muerte la Academia Cinematográfica de Hollywood le concedió un Oscar honorífico por el conjunto y prestigio de su obra. Podemos catalogar a Satyajit Ray como el verdadero padre del cine indio.

Otras obras de Ray, dentro de un conjunto de más de una veintena largometrajes, varios documentales y cortos, desde los años cincuenta hasta 1984, son *Tagore*, de 1961, *La Gran Ciudad*, de 1963, *Un Trueno Lejano*, de 1973, ganadora en el Festival de Berlín de ese año, *Los Jugadores de Ajedrez*, de 1977, *La Entrega*, de 1981, donde trata los

importantes problemas nacionales de las castas, y su último film, titulado El mundo de Bimala, de 1984.

Basada en la obra cumbre de la literatura bengalí de Bibhutibhusan Bandopadhyay, publicada en 1928 (una novela de formación que desarrolla la personalidad social, psicológica y moral de los protagonistas), la trilogía nos presenta, en un realismo lírico excepcional, y teniendo como eje el desarrollo vital de Apu, la cotidianidad, plena de sinsabores, desgracias y penalidades, de una familia rural bengalí y su traslado a la ciudad, primero a Benarés (Varanasi) y luego a Calcuta (Kolkata). En Pather Panchali, se nos muestra la infancia de Apu en la Bengala rural, en concreto en la localidad de Nischindipur, durante los años 20 del pasado siglo. Su padre, Harihar, es un sacerdote seglar y poeta, pero apenas gana para el sustento de la familia, mientras que su madre Sarbajaya se dedica a cuidar a sus hijos (Durga y Apu). En Aparajito se desarrolla el tema de las ambiciones del joven Apu frente al egoísmo amoroso y excesivamente protector de su madre. Se nos muestra la educación del muchacho en una escuela rural y en un instituto de Calcuta. En el Mundo de Apu se narra la difícil vida de un desempleado Apu en Calcuta, su matrimonio con Aparna (que muere prematuramente), su paternidad y sus deseos de escribir una novela basada en su propia vida. La película termina con el reconocimiento de padre e hijo como amigos y con la posibilidad abierta de comenzar una nueva vida juntos.

*Nos referimos al período de la administración colonial británica de todo el subcontinente, época que abarca desde mediados del siglo XIX, cuando la Compañía de las Indias Orientales cede el gobierno a la Corona inglesa, hasta 1947, momento de la independencia y la separación entre Pakistán e India.

Julio López Saco

Enero 2009