

LA BIOGRAFÍA ARTÍSTICA DE BOB DYLAN

Stella Maris Molina
Universidad de Buenos Aires (Argentina)
stellamolina@arnet.com.ar

Introducción de un objetivo

En la línea de investigación sobre psicoanálisis, arte y comunicación suelo encontrar sorpresas que motivan a incluirlas en los proyectos de investigación para mostrar la excelencia de las obras dirigidas al espectador y obtener resultados de su análisis. En este caso se trata de una biografía en su contexto histórico y vertiente artística sobre la evolución musical de Bob Dylan.

El interés despertado por la película es tanto por la realización cinematográfica innovadora como por las resonancias históricas e influencias artísticas. Se trata de la biografía retórica de un artista que influyó sobre otros, especialmente músicos, y en su cultura contemporánea.

Ficha técnica

Título: *I'm not there*

Dirección: Todd Haynes

Origen: Estados Unidos de Norteamérica

Año: 2007

Guión: Todd Haynes y Oren Moverman, inspirado en la biografía y en la producción artística de Bob Dylan.

Elenco: Cate Blanchett, Heath Ledger, Christian Bale, Richard Gere, Julianne Moore, Charlotte Gainsbourg.

Fotografía: Ed Lachman

Música: Randall Poster, Jim Dunbar, basada en los temas de Bob Dylan.

Montaje: Jay Rabinowitz

Duración: 135 minutos.

Relato de la biografía artística de quien no está allí donde lo buscan

La creación artística de Bob Dylan se desarrolló desde la mitad de la década de los años 50 a la mitad de la década de los años 70 del siglo XX. El personaje es interpretado por varios actores, por un adolescente negro de 14 años y por una mujer, lo cual otorga mayor riqueza de matices al perfil psicológico. El mismo personaje se autodefine por las negativas que imprime a su modo de ser como decisiones estratégicas para la vida social. Es alguien que parece estar sorteando el encasillamiento para ser creativo y libre.

El relator comienza por decir que su muerte es la de varias personas. Es un poeta, un músico, un predicador, un adolescente negro de 14 años vagabundo, un vaquero, un pensador. Se presenta a sí mismo como Arthur Rimbaud y un hijo negro de madre rubia protestante.

Comienza como un niño en el circo y luego toma la guitarra para cantar a los 20 años. Nativo de California y hombre de su tiempo frente a los conflictos raciales en su nación. Se inició con la música popular *folk*, luego adoptó el *blues*, después el rock, para finalmente volver al *folk*.

Varios entrevistados aparecen a lo largo de la película. Jack Killings opina que es un trovador de la conciencia con su guitarra y la armónica. Alice Parker lo conoció en 1961/62, hablaba por sí mismo y los que querían un mundo mejor durante la guerra de Vietnam. Otro entrevistado pone el acento en la nostalgia del *folk* en su evolución musical. No se decía poeta.

En enero de 1965 lo conocieron varios artistas en Nueva York. Sobre la guerra de Vietnam estaba a favor de la paz. Era la época de Richard Nixon. Se produce un encuentro amoroso con una mujer en minifalda que primero estará en el centro de su mundo y luego a un costado con sus hijos. Ella es pintora. Y no es sin sufrimiento que lo espera en casa durante sus ausencias prolongadas.

Bob opina que está mal decir que pienso, pues he pensado. Tiene la mirada del mundo de su generación y comunica sobre lo que ha pensado.

Entre los avances y retrocesos en el tiempo de la biografía, se destaca el episodio del adolescente negro de 14 años que huye en un tren y se encuentra con dos vagabundos mayores. Lo rescata un matrimonio llevándose a su casa. Se conoce la noticia de un menor que ha huido de un correccional de menores. De nuevo aparece huyendo con los vagabundos y en un puente se lanza

al agua desde el tren.

Estaba entre los que querían cambiar el estado de las cosas como John F. Kennedy y Martin Luther King. Lo hacía escribiendo canciones. Luego encuentra el *rock and roll*. Él tenía fantasías. Pero querían encasillarlo. Hacía canciones de protesta simbólica. Frente al racismo estaba por el pacifismo, aunque sabía que las canciones no cambian a la gente. Lo creían peligroso. El sólo quería ser un buen negrito.

Cada tanto volvía a ver a Claire y a los niños. Ella pintaba. Él admiraba su talento.

Y se preguntaba ¿Quién puede decir la verdad? ¿Qué es la libertad? ¿Quiénes son los otros?

No tiene poder político. No pertenece a los Panteras Negras. Pero es un buen negrito. Tiene ideas y sentimientos. Sufrió la persecución porque no lo entendían. Dice que “Todos somos vencidos por el poder”. Hay que aceptar el caos. Alguien dice “como Billy The Kid quiso matarse, tal vez para ser libre”. Se ven imágenes de la guerra de Vietnam. Dice ser como Rimbaud, Shakespeare, Witman. Observa las cosas que ocurren en su entorno. Se refiere a Halloween, la noche de brujas, como algo que ama de su cultura.

El entusiasmo y el amor son temporarios. Se da siete consejos. Entre varios no, no des tu nombre, no te mires, no mires hacia atrás. Si creas algo es tu vida, que sea lo que creas. En las canciones para América habla del fin del mundo para que advenga un nuevo mundo. El amor y el sexo amarran a las personas, no los dejan ser libres. Lo bueno y lo malo suele ser vistos como personas atrapadas en una escena. Aparece una imagen elevada del crucificado y le dice: “Cristo mejor que te bajes de lo alto, porque te vas a matar”.

La libertad no tiene nada que ver con el terror. La libertad en una nación no tiene nada que ver con la presencia del terror por todos lados.

No reza sino ruega. Quiere recuperar el espíritu de América. La peor guerra es la de Medio Oriente.

Está mirando fotografías de los niños. Dice que la ambigüedad impide la comunicación.

Se necesita un ladrón para atrapar a otro ladrón.

Los sueños son verdaderos. Habla del sueño americano. No obstante hay secretos.

Otra vez el adolescente huyendo en el tren con los vagabundos.

Le gusta la música *folk*. La música clásica es matemática; no es como el *folk*. Todos lo saben. La libertad vive en cierta manera. Nunca te sientes libre. No se quiénes son la mayoría de las personas muchas veces. Y tampoco cada uno sabe quién es. Todos y cada uno somos varios en la misma habitación. Nunca sabes lo que puede pasar.

Finaliza la biografía con Bob Dylan en un recital tocando la guitarra y la armónica para el público entusiasmado. Fue una comunicación esencial de su saber hacer.

Este relato biográfico no es cronológico ni atemporal, pero destila sentido y muestra un perfil psicológico rico y creativo. También era representativo de una generación.

Análisis

En realidad no fue la muerte de varias personas, sino de un artista multifacético que nunca se hallaba donde lo buscaban y menos cuando intentaban rotularlo. El movimiento de la creación es lo que constituye el devenir de su vida. Era alguien que sabía que se puede salir del eclipse del sujeto de un modo siempre diferente y creativo.

El director usa una estrategia conceptual innovadora, y arriesgada en cuanto a los efectos posibles en la comunicación con el espectador. Puede que algunos no entiendan de qué habla el poeta más allá del ritmo y la melodía de sus canciones.

Antes de la mitad de la exhibición uno ya puede hacer un juicio valorativo y disfrutar la biografía cinematográfica de un artista tan influyente en su época sobre muchos otros creadores. Se trata de alguien cuya producción circulaba más allá del prestigio mediático, y que tenía seguidores en el público y los músicos de su tiempo. Como todo creador no era encasillable. Huye de quedar fijado en la estructura de una escena. Sale prontamente de la precipitación fantasmática a la búsqueda de sí mismo en sus productos y actos. Se reconoce como un ser cambiante y en lo que ha pensado, en diálogo con el otro y consigo mismo.

Al comienzo dijo ser hijo negro de madre rubia protestante. Es una metáfora del mestizaje entre los inmigrantes y los esclavos buscando un horizonte en América. No obstante, tenía conciencia de ese extraño que habita en uno mismo, que constituye la condición de posibilidad de varios modos de ser en el viviente.

Sabía que el poder aplasta, pero es relativo y lo nuevo puede advenir de lo viejo.

Lo perseguían como peligroso quienes no lo entendían. La comunidad artística lo comprendió mejor que otros sectores sociales. Establecieron un diálogo productivo, que incluía las raíces musicales provenientes de los negros y los blancos.

Conclusión

Se trata de una innovación creativa en la manera de realizar una biografía de un artista, con el contenido y la intención de un documental pero realizado con figuras retóricas y resonancias socio-culturales. Es una biografía con una fuerte inserción en su época. Es posible pensar a Bob Dylan como alguien que no resiste etiquetas, por el contrario escapa a todas pues tuvo no solamente una evolución, sino también un constante movimiento que lo impulsaba a salir de donde pudiera quedar eclipsado como sujeto. Fue el creador de su propio camino en la existencia como devenir. Era un artista innovador con el cual es posible identificarse y que proyecte aún su fuente inspiradora como sucede con el realizador Todd Haynes. Y puede suceder que el espectador se sienta representado en varios instantes en algunas de las ricas facetas de esa figura que aún alumbra y resuena en las encrucijadas contemporáneas.

Bibliografía

DESCARTES René, *Meditaciones metafísicas*, Madrid, Espasa Calpe y Austral, 1968.

FREUD Sigmund (1930), *El malestar en la cultura*, Madrid, Alianza, 1970.

GONZALEZ GARCIA José María, *Metáforas del poder*, Madrid, Alianza, 1998.

LACAN J., Seminario 14 *Lógica del fantasma*, 1966-67, edición sin editar.

MOLINA Stella Maris, "El Psicoanálisis frente a lo contingente", seleccionado y publicado en el libro del I Congreso de la Asociación Argentina de Salud Mental *Encrucijadas actuales*, Buenos Aires, Editorial Akadia, 2006, pp. 115-118.