

EL GÉNERO DE TERROR, UNA FORMA DE EXPRESIÓN DEL PENSAMIENTO SUBVERSIVO Y DE CONTRACULTURA EN EL CINE Y LA LITERATURA

Jesús Emmanuel Martínez Velasco

“Fabulamos a favor de un mundo que no está bien”

Guillermo del Toro

Todo género cinematográfico y literario posee una serie de elementos que le distinguen y le caracterizan, por lo que se puede decir que buscan generar un efecto determinado en el lector y/o espectador. En el caso del género de Terror, en donde el resultado global que se desea es causar horror, miedo, ansiedad, repulsión, asco, etc., no solo podemos esperar esto, quienes se han adentrado en el sinnúmero de producciones realizadas desde los inicios del cine y la literatura (producciones que son por mucho más antiguas al surgimiento del cine), saben que este género permite la expresión de propuestas subversivas y de contracultura que van desde miradas muy subjetivas y propias de un individuo determinado como la inmortalidad, la locura, el vacío existencial o la descomposición física y mental, hasta la crítica de la sociedad a través de distintas épocas, reprochando por ejemplo, los excesos del capitalismo, las desventajas de la tecnología, el consumismo, el aislamiento y la desigualdad social, la desconfianza y la paranoia, la lucha por los derechos civiles, etc.

Tal es la vigencia y trascendencia de este género que algunos consideran el film *La llegada del tren*, realizado en el año 1895 por los hermanos Lumière, como la primera producción cinematográfica de Terror, no por su guion, ni por su trama o personajes (prácticamente inexistentes), sino por el efecto que provocó en aquel entonces en la

audiencia, y a partir de entonces no se han dejado de producir obras literarias y cinematográficas con la intención de horrorizar, inclusive el propio Thomas Alva Edison en 1910 participo como productor en una adaptación de la novela *Frankenstein* de Mary Shelley, con apenas 13 minutos de duración, mostrando como constantemente el cine se apoya de la literatura para desarrollar propuestas fuera de lo común que se prestan tanto al análisis como a la reflexión de la gente ávida de sensaciones sórdidas y de contracultura.

Es importante mencionar que muchas obras realmente buenas de este género fueron mal apreciadas y criticadas negativamente en su momento, tanto en el papel como en la pantalla, más sin embargo, hoy en día son revaloradas y han pasado a ser material de culto de igual forma dentro como fuera de la cultura popular, escritores como Edgar Allan Poe o H. P. Lovecraft, alcanzaron mayor prestigio después de su muerte, en el cine, propuestas como las de David Cronenberg, John Carpenter, Wes Craven, Tobe Hooper o George A. Romero por citar solo algunos de los más reconocidos directores del género, ponen de manifiesto la necesidad de plasmar visiones fuera de lo común, que permiten debatir la naturaleza humana o la realidad social, como muestra de esto se encuentra el director estadounidense John Carpenter quien en su filme *They Live* (Ellos viven) de 1988, cuestiona el sistema social imperante, la trama de *They Live* gira alrededor de un maquiavélico plan elaborado por una raza de extraterrestres que mantienen a los seres humanos esclavizados mediante el uso de mensajes subliminales y una señal que les permite adoptar una apariencia “normal/humana”, escenas con mensajes ocultos como cástate y reproducete, duerme ocho horas o confórmate son muestras claras de lo que ha querido decir con su polémica cinta.

En otro ejemplo se puede mencionar al director George A. Romero que junto con el maestro del *Giallo italiano* Dario Argento (subgénero que combina el Thriller y el Terror), critican el consumismo característico de la sociedad estadounidense de la década de los setentas en el filme *Dawn of the dead* (El amanecer de los muertos), filme que además, es parte de la trilogía original de zombies.

En el *cine trash* (cine basura), específicamente en la obra *Desperate Living* (Vivir desesperadamente del año 1977) de John Waters, se usa la metáfora del basurero como reflejo de la sociedad, para Waters los gobiernos son el origen del desperdicio social, que aunque en el film se examina a los Estados Unidos de Norte América, se puede también considerar el caso de la ex Unión Soviética (¿y por qué no?, también a México).

Ante tales muestras, se puede decir que en una buena obra del género ya sea en el cine o en la literatura se logra cuestionar la realidad interna y/o personal y social, que sería imposible de conocer mediante otros medios como por ejemplo la psicoterapia.

Así cuando el género se reduce en el cine al uso de sombras, ruidos fuertes y repentinos, sangre a chorros y guiones en donde lo único interesante es como eliminar de forma más o menos creativa a los protagonistas, se excluye la oportunidad de hacer pensar al espectador, se termina la capacidad para explorar ideas y realidades distintas a las que por cultura o consenso social estamos acostumbrados a percibir y vivir.

Aunque en opinión de escritores como Stephen King o H. P. Lovecraft, es cierto que el género da para mucho más que solo proporcionar un *time out* (tiempo fuera) a las presiones y cotidianidad en la que nos encontramos inmersos, permite además una postura subversiva frente a la forma en como vivimos la realidad cotidiana, considerar el Terror, la Fantasía o la Novela Negra como géneros menores parece inapropiado, ya que si se les da la oportunidad, son capaces de un gran contenido, difícil de lograr en otros tipos de obras.

Para concluir, breve pero representativa, la siguiente es una lista de películas y relatos del género de Terror que pueden resultar tanto gratificantes como motivo para la reflexión y que en lo personal son bastante recomendables, el año que aparece después del título de la obra corresponde al año en que fueron publicados, estrenados o el link en la red, respectivamente y por lo tanto este mismo variara dependiendo de la editorial o distribuidora en la que se pueda encontrar (no corresponden a citas dentro de este escrito).

EN LA LITERATURA

Mary Shelley

Frankenstein o el moderno Prometeo (1818)

Edgar Allan Poe

El corazón delator (1843)

El cuervo (1845)

El entierro prematuro (1844)

El gato negro (1843)

La caída de la casa Usher (1839)

La carta robada (1844)

La máscara de la muerte roja (1842)

Los crímenes de la calle Morgue (1841)

18

H. P. Lovecraft

El caso de Charles Dexter Ward (1928)

El color que cayó del cielo (1927)

El horror sobrenatural en la literatura (1927)

El modelo Pickman (1926)

El sabueso (1922)

En las montañas de la locura (1931)

Herbert West: El reanimador (1922)

La música de Erich Zann (1921)

La nave blanca (1919)

La sombra sobre Insmouth (1936)

Lo innombrable (1923)

Los amados muertos (con C. M. Eddy, Jr., 1923)

Stephen King

Carrie (1974)

It o Eso (1986)

Mientras escribo (2000)

Rabia (1977)

Clive Barker

Abajo Satán (Libros de sangre II)

Almas perdidas (Horror 4 Lo mejor del terror contemporáneo)

Hellraiser (1986)

Norma Lazo

El horror en el cine y la literatura (2004)

EN EL CINE

George A. Romero

El amanecer de los muertos (1978)

El día de los muertos (1985)

El rostro de la venganza o Bruiser (2000)

La noche de los muertos vivientes (1968)

Los locos (1973)

Martin (1976)

David Cronenberg

Almuerzo al desnudo (1991)

Crash (1996)

La mosca (1986)

Scanners (1981)

Videodrome (1983)

John Carpenter

El príncipe de las tinieblas (1987)

Ellos viven (1987)

La cosa (1982)

Rescate en Nueva York (1981)

EN LA RED

Charla entre Guillermo del Toro y Paco Ignacio Taibo II en la feria internacional del libro

<https://www.youtube.com/watch?v=0qVcTOhrj0M>

Los horrores de Stephen King <https://www.youtube.com/watch?v=icZOqKGptA8>

Masters of horror <https://www.youtube.com/watch?v=UgGVTv0TmjE>

Monsterland (de Jörg Buttgerit)

<https://www.youtube.com/watch?v=6Snt-S7HNIY>