

Análisis fílmico de “El Séptimo Sello”

Madrid, 6 de Marzo de 2004

Participantes:

- Blanca Pérez
- Tomás Calvo
- Beatriz Martínez
- Manolo Teira
- José Luis Palacios

INTRODUCCIÓN

Bergman escribió acerca de esta película: “La idea de **El Séptimo Sello** me vino contemplando los motivos de pinturas medievales: los juglares, la peste, los flagelantes, la muerte que juega ajedrez, las hogueras para quemar a las brujas y las Cruzadas. Esta película no pretende ser una imagen realista de Suecia en la Edad Media. Es un intento de poesía moderna, que traduce las experiencias vitales de un hombre moderno en una forma que trata muy libremente los hechos medievales. En mi película el caballero regresa de las Cruzadas, como hoy un soldado regresa de la guerra. En el Medievo los hombres vivían en el temor de la peste. Hoy viven en el temor de la bomba atómica. El Séptimo Sello es una alegoría con un tema muy sencillo: el hombre, su eterna búsqueda de Dios y la muerte como única seguridad. Cuando era niño acompañaba muchas veces a mi padre cuando tenía que ir a presidir el servicio religioso en las pequeñas iglesias aldeanas de los alrededores de Estocolmo. Para mí eran fiestas. En bicicleta viajábamos por los campos primaverales. Mi padre me enseñaba los nombres de las flores, de los árboles y de los pájaros. Pasábamos el día juntos, sin ser molestados por la vida ruidosa. El pequeño niño que yo era entonces, pensaba que la predicación era asunto de los adultos. Mientras que mi padre predicaba desde el púlpito y la congregación de los fieles rezaba, cantaba o ponía atención, yo concentraba toda mi atención en el misterioso mundo de la iglesia: sobre las bajas bóvedas, los gruesos muros, el aroma de la eternidad, la luz solar vibrante y de vivos colores sobre la extraña vegetación de las pinturas medievales y de las esculturas sobre los techos y paredes. Había todo lo que la fantasía podía desear: ángeles, santos, dragones, profetas, demonios, niños. Había animales aterradores como la serpiente del paraíso, la burra de Balaam, la ballena de Jonás, el águila del Apocalipsis. Todo rodeado de un paisaje, celestial, terreno y submarino, hundido en una extraña belleza que, sin embargo, era bien conocida. En un bosque estaba la muerte sentada y jugaba ajedrez con el caballero. Un personaje desnudo con los ojos muy abiertos se agarraba a las ramas de un árbol, mientras que abajo la muerte serraba el tronco con dedicación. En el horizonte de las colinas suavemente curvadas la muerte conducía la última danza hacia el valle de las tinieblas. En otra representación la Virgen María llevaba al Niño Jesús de la mano por un jardín de rosas. Sus manos eran como las de una campesina, su rostro serio sobre su cabeza batían las alas de los pájaros. Los pintores del Medievo reprodujeron todo eso con gran sensibilidad y con gran comprensión artística y con una gran alegría. Todo ello me impresionaba de un modo muy directo y efectivo y este mundo se me hizo tan normal como mi ambiente cotidiano con padre, madre y hermanos. Por el contrario, me defendía contra el drama siniestro que sospechaba cuando contemplaba la imagen de la crucifixión en el coro. Me dominaba la horrible crueldad y el sufrimiento sin medida. Sólo mucho más tarde la fe y la duda se convirtieron en mis fieles compañeros de camino. Con mi película quería pintar como un pintor medieval, con el mismo compromiso objetivo, la misma sensibilidad y la misma alegría. Mis personajes ríen, lloran, gritan, tienen miedo, hablan, responden, juegan, sufren, buscan. Su horror es la peste, el Juicio Final. Nuestro horror es diferente, pero las palabras son las mismas. Nuestra pregunta continúa. La admirable calidad visual es, obviamente, la fuerza peculiar de El Séptimo Sello. **Las imágenes alcanzan con frecuencia una gran fuerza emocional.**”

CONTEXTUALIZACIÓN (fílmica)

La obra de Bergman podría dividirse de forma esquemática en 3 etapas en función de la temática:

- Primera etapa con distintas comedias que empiezan a dibujar un mundo muy personal acerca de la pareja y el matrimonio. Esta etapa comenzaría con “Crisis” y llegaría hasta 1956 con el “Séptimo Sello” (primer punto de referencia)
- Segunda etapa: Desde “El Séptimo Sello” hasta “Persona” asistimos a la mejor etapa de Bergman con sus obras maestras
- La tercera y última sería la que comprende desde “Persona” hasta “Fanny y Alexander”, donde realiza verdaderas y auténticas obsesiones.

Otra división posible sería entre sus obras en blanco y negro vs color.

NIVELES DE ANÁLISIS

- Interpretativo (a nivel general): guión, temas y personajes
- Estructural (a nivel de secuencia): montaje y estructura
- Imagen (a nivel fotograma): iluminación, encuadre, composición

VOCABULARIO FÍLMICO

* Sobre el plano pictórico compositivo:

(Tarkovsky): “De esta forma es como la imagen de una película, que está inspirada en el sentido pictórico y luego es transformada en lenguaje cinematográfico, vuelve a la pantalla en su forma primitiva, que es la de una imagen pintada”.

Bergman sigue la escuela iniciada por Einsestein, y continuada por Dreyer. En España contamos con Victor Erice.

* Sobre el travelling:

(Jean Pierre Jeunet): “La belleza de un travelling surgen de su rigor. Soy muy estricto con los movimientos de cámara: me parece que deben ser regulares y uniformes. Durante un travelling, me niego a que la cámara gire o empiece a moverse buscando detalles. Cuando veo a un operador de cámara tocar las manivelas le doy un golpecito en los dedos. Exijo un rigor total, porque creo que imprime elegancia y poderío a los movimientos de cámara”

EL SÉPTIMO SELLO (ESQUEMA & COMENTARIOS)

1. LOS TEMPLARIOS

- Playa
- Encuentro Muerte
- Comienza la partida

Comentarios:

Los caballeros se presentan en la playa y justo al salir el Sol surge la Muerte. ¿Por qué en la playa? Porque pueden haber venido en barco desde la Cruzada. La playa y el mar (que es lo que se más se oye en toda la escena) como referencia a un **inicio**, a un **fin**, a una **frontera**. En las Copla a la Muerte de su Padre de Jorge Manrique puede leerse "...nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir". Este carácter de límite iniciático puede ser comparable con la despedida de "El planeta de los Simios" y su terrible encuentro con la Verdad, así como en la despedida élfica en "El retorno del Rey de El Señor de los Anillos" hacia ese lugar ignoto y desconocido para los no lectores del libro, el Más Allá.

En el encuentro con el muerto por el camino, se oyen los primeros acordes del Dies Irae que más tarde entonarán el grupo de penitentes.

No se sabe qué ha pasado con la partida ¿se ha jugado ya?

Cierta referencia quijotesca a la pareja caballero idealista – escudero realista.

2. LOS JUGLARES

- Visión virgen
- Diálogo matrimonio
- Presentación juglares

Comentarios:

Una perfecta estructuración entre la parte "negra" (caballeros) y la "blanca" (juglares). En enlace entre las 2 escenas está provocado por el paso de los caballero por detrás de la carroza.

La presentación de los personajes durmiendo se asemeja al despertar de "Alien, el Octavo pasajero".

Interesante plano secuencia de acercamiento para el diálogo del matrimonio y seguidamente de alejamiento para mostrarnos al tercer juglar (que es la parte discordante en la feliz pareja con niño. No encaja con ellos). Curiosos los nombres simbólicos de la familia de luz: Jöf (José), Mia (María), Mikael (Miguel),...

Detalle del pose de la máscara de la calavera (muerte) en la cruz al lado de la carabana. Presidirá la escena de la comida de las fresas posteriormente.

3. LA IGLESIA

- La pintura mural
- La confesión de Antonius Block
- Primer encuentro con la bruja

Comentarios:

Curiosa la formación simétrica al bajarse del caballo ante la iglesia. En el mural, el pintor se puede asemejar al propio director (Bergman) pintando lo que se quiere mostrar sobre la muerte. Impresionante fotografía (iluminación) en la escena de la confesión y terribles las palabras de duda existencialista de Antonius Block.

A la salida, interrogación a la bruja (ya que no tiene respuesta sobre Dios, pretende conocer el Más Allá a través de la existencia del diablo, pero tampoco consigue nada). Desgarrador el grito de ella, cuando los caballeros parten.

4. EL PUEBLO

- Pueblo muerto
- Encuentro con Raval
- Encuentro chica “silenciosa”

Comentarios:

La llegada al solitario poblado, confiere un gran ejercicio de cámara y lente al aproximarse Juan el vasallo siempre enfocado. El mirar a un lado y otro para remarcar lo que ve, claro efecto estilo Hitchcock como se puede ver en “Psicosis” y la llegada del policía a la casa de Norman.

En la casa hay una ventana por la que entra luz y justo debajo hay una persona muerta. Raval roba un brazalete (quizá infectado?). Aparece la misteriosa chica silenciosa que está viva bien porque pasaba por allí, o porque no era de allí (el criado Juan no la reconoce). Grita (por tanto no es muda) cuando Juan intenta matar a Raval. ¿Quizá la chica sea una representación de la Vida?

5. LA FUNCIÓN JUGLAR

- Actuación juglar
- Cortejo lujurioso
- Cortejo de penitentes

Comentarios:

La actuación juglar bien compensada pictóricamente en su movimiento. La obra trata de un cornudo (antesala de lo que luego sucederá al herrero). Hermosos planos de composición pictórica cuando se muestra al público.

El cortejo amoroso en la trastienda sugiere las comedias del cine mudo; sincronización con la canción que cantan en el escenario, y la risa de Lisa con la gallina,...). La canción termina con un acercamiento de cámara para ganar en plano dramático: en el contraplano es cuando la cámara de forma estática se mete literalmente dentro de la procesión de penitentes. Bellos cuadros de composición¹. En el sermón del dirigente, composición especular en figuras de 3 y magistrales fundidos para ver marcharse el séquito en diagonal por la pantalla.

6. LA TABERNA

- El herrero
- La taberna

¹ En los primeros planos de esta escena es interesante ver la relación con Dreyer y su “Pasión de Juana de Arco”.

- El acoso a Jöf
- El castigo a Raval

Comentarios:

En toda la taberna, grandes cuadros de estupenda iluminación flamenca de interiores (Veermer). El asedio envidioso y mezquino al bueno de Jöf se asemeja al comportamiento del pueblo en “Dogville”. El baile osezno sobre la mesa, superponiendo antorchas asemeja un martirio de hoguera (martirio interior). Al huir Jöf, roba el brazaletes de encima de la mesa. El corte de cara no supone un gran grito en Raval y perfecto giro de los personajes para que la imagen cruenta quede a espaldas del espectador.

7. FRESAS EN COMPAÑÍA

- Conversación caballero y Mía
- Vuelta de Jöf
- Fresas en compañía
- La canción

Comentarios:

Se trata de la escena más bucólica, poética, luminosa y vivificante de la película. Siempre son el sonido de fondo de pajarillos, los diálogos se simplifican, las dudas se calman.

El regreso de los personajes para reunirse en torno a una mesa, queda presidido y encuadrado por la máscara. Leyenda: aún en los momentos más felices, la muerte, la finitud, está siempre presente. La comida de fresas y leche representa una común-uniión, una eucaristía que el caballero en la puertas de la muerte recordará. Es el “cielo” hecho presente en forma de sencilla compañía. En ese ambiente la sesuda reflexiones sobre la fé y la existencia de Dios, pierden su importancia incluso para el caballero.

La canción de Jöf es suave, linda, acariciadora. El plano de él tocado junto con la máscara de muerte detrás es antológico.

Dos curiosidades:

- En la escena del diálogo de Mía y el recién llegado y magullado Jöf, el caballo del fondo es un decorado, porque al rodar la escena no dejaba de moverse.
- En el cuenco de leche del que todos beben, no hay leche. Simplemente hay un fondo de color blanco par dar luminosidad cuando se lo acercan a la cara.

8. LA PARTIDA CONTINÚA

- Jaque a la Muerte
- Despedida del herrero
- Parte la comitiva

Comentarios:

La alegría y la compañía entre amigos ha hecho que el caballero se sienta bien, se sienta fuerte como para dar Jaque a la propia Muerte. Bello y encuadrado plano del jaque a la muerte con el caballero a la izquierda más alto que la Muerte (a la

derecha)² y en el fondo (con una perfecta profundidad de campo) se percibe la compañía que sigue comiendo tranquilamente (representa el origen, la fuente de ese bienestar y ese “poder”).

En la despedida del herrero es digno de análisis la capacidad de dirección de actores para conjugar los movimientos de todos, en una perfecta coreografía, en la formación de la comitiva que arranca su marcha hacia el bosque.

9. EN EL BOSQUE

- Encuentro mujer- herrero
- Muerte ficticia -muerte real

Comentarios:

Es la parte más “bufa” de la película. Destacar el uso de la iluminación en el diálogo del herrero y el actor; y la imagen iconográfica de la muerte cortando el árbol de la vida (véase cuadro de la capilla lateral izquierda de la Catedral de Segovia).

10. LA BRUJA

- El mal presentimiento
- Encuentro con la bruja
- La ejecución

Comentarios:

Magistral sensación de miedo y pánico simplemente con la ausencia de banda sonora y el acercamiento hacia primeros planos.

Para el encuentro de la comitiva de la bruja se pensó en un riachuelo artificial, por lo que se llamó a los bomberos que inundaron todo (se puede ver el detalle en el plano siguiente del camino).

En el diálogo con la bruja en busca del Demonio se puede ver el trastorno de la muchacha que en verdad se cree cobijada por Lucifer. La muerte de la bruja puede darse por propia asfixia o por el ungüento que le hace tomarse el caballero. En cualquier caso la ejecución es un tanto diferente a la mostrada por Dreyer en su “Dies Irae” donde la tiran viva sobre las llamas para que muera quemada.

Es interesante observar los movimientos de la chica silenciosa que no se va con la comitiva hasta que la muchacha bruja fallece.

11. JUGANDO CON LA MUERTE

- El apestado
- Jaque de la Muerte
- Huida de la familia

Comentarios:

La llegada de Raval apestado, supone una nueva revelación de la chica silenciosa como ser caritativo y que se estremece ante la llegada de la Muerte, incluso de Raval que había intentado abusar de ella. Tras la muerte agónica, la cámara se

² Recordemos que al principio de la partida, en la escena de la playa, la posición respecto al cuadro es la inversa. Allí la Muerte es quien lleva la iniciativa.

queda un instante parada y surge un rayo de sol en el bosque. Esta aparición fue casualidad en el rodaje.

Tras el jaque de la Muerte, el carruaje con la familia parte raudo aunque la sensación de miedo (el Ángel de la Muerte pasa) se logra con simples escenas de ramaje movido por el viento y cielos nublados.

En el jaque, Antonius Block ya se siente preparado para morir, porque ya ha hecho su buena acción: poder dejar salir a la familia “blanca” de las fauces de la Muerte perseguidora.

12. EL SÉPTIMO SELLO

- Recibimiento en el castillo
- El desayuno y la visita
- La sombra cubre a todos

Comentarios:

En el castillo la mujer del caballero le recibe tras muchos años con semblante nórdico (los latinos hubieran sido mucho más efusivos). Los planos secuencias del desayuno, con la lectura de las 3 trompetas del Apocalipsis, es una antología en la Historia del cine. Es grandioso ver cómo el plano secuencia va encuadrando y enfocando a los personajes (o grupos de personajes) en virtud de sus palabras o sentimientos. La llamada a la puerta (con sonido más propio de pistolas), hace que la muchacha silenciosa mire hacia la ventana que se ilumina. Como en el principio del relato, la aparición del Sol, el amanecer conlleva la aparición inequívoca de la Muerte. Impresionante plano de la Muerte en el vestíbulo junto a las estatuas alargadas, manieristas con una estupenda iluminación de claroscuros. El último plano secuencia suponen un acercamiento de la sombra, de la Muerte, a todos los presentes, sometiendo de rodillas a la propia muchacha silenciosa (símbolo de la Vida) quien proclama finalmente “*Consumatum est*” (Todo está consumado). Todo ello en el más críptico de los silencios.

EPÍLOGO

- Visión de danza macabra.

Comentarios:

Gran fundido entre la cara de chica silenciosa (silencio, oscuridad) y la cara de Mía, acompañada por luz y sonido de pajarillos.

Jöf en su visión enumera a quiénes ve: el herrero, Lisa, el caballero y Raval, Juan y Jonás con el laúd, precedidos por la Muerte con su guadaña³.

(Curiosidad: no aparecen ni la chica “silenciosa” ni la mujer del caballero. ¿Acaso ellas estaban aliadas con la Muerte, eran parte de ella?. Por otro lado, el caballero sabiendo que iban a morir los que se encontraran con él ¿por qué no huyó? ¿Por qué hizo incluso todo lo contrario: los reunió a todos?)

³ Esta escena de la Danza de la Muerte sobre la ladera se rodó con unos turistas que pasaban por allí, porque los actores ya se habían ido a casa. Bergman al ver la nube y la luz adecuada quiso rodarla en ese preciso instante.

Con esta escena de epílogo se consiguen 2 cosas:

- Dar un sentido esperanzador al final de la película (si hubiera terminado en el desayuno, todo parecería más negro)
- Cerrar el círculo en cuanto a lugares (pues termina por el mismo camino por el que salieron los caballeros en la primera parte): PLAYA → PUEBLO → BOSQUE → CASTILLO → PLAYA

TEMÁTICA

* Temas principales:

- Muerte: Danza de la Muerte (relación con La Coplas a la muerte de su padre (ríos, muerte igualadora, la muerte llamando a la puerta,...))
- Religión: visión existencialista, racionalista frente a la trascendencia de un más allá, infantil, ilusionadora.
- El Apocalipsis: apertura de los sellos y las 6 trompetas tras la apertura del séptimo sello.

* Tema secundario:

- El amor; los contrastes amorosos (matrimonio juglar vs matrimonio herrero).

* Otros temas medievales terciarios: Las Cruzadas, La peste, La Inquisición,....

(Jaque a la Muerte)

APÉNDICE: Sobre el AJENJO (tercera trompeta)

- El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas" (Apocalipsis 8:10-11).
- "Ajenjo. Planta compuesta, amarga y aromática, que se emplea en medicina"
- En algunos textos bíblicos, el "ajenjo" se asocia con todo lo que "amarga" nuestra existencia, por ejemplo: la seducción de la mujer extraña (Proverbios 5:4) y el engaño que traen los falsos maestros (Jeremías 23:15).
- En el contexto de las siete trompetas, la estrella llamada "Ajenjo" simboliza la contaminación que "amarga" las aguas potables causando enfermedades y muerte.
- También se aguarda la pronta entrada cerca de la órbita Solar del planeta de órbita excéntrica que cada 3600 años se acerca y cuya proximidad influye en nosotros desde el año 1950 y lo hace en forma negativa por su densa masa planetaria, se le llama planeta 12, o Ajenjo, Hercólubus o MARDUK.

INFLUENCIA EN PELÍCULAS POSTERIORES (ejemplos)

- **BLADE RUNNER:** Diálogos entre el super-replicante y su creador; muerte del super-replicante tras hacer una obra buena.
- **EL ÚLTIMO GRAN HÉROE:** La Muerte (interpretada curiosamente por Max Von Sidow) sale de la película de Bergman.
- **LA SÉPTIMA PROFECÍA:** El tema de los sellos asociado a calamidades, es el tema del Apocalipsis: muy recurrente en muchas películas.

BIBLIOGRAFÍA

- *El séptimo sello* / Ingmar Bergman ; con un prólogo [y traducción] de Julio C. Acerete. Barcelona : Ayme, 1965. ("Voz Imagen" Serie Cine ; vol. 10). Traducción de: *Det sjunde Inseglet*.
- *Ingmar Bergman y El Séptimo Sello* / Pascual Cebollada y Carlos María Staehlin. Madrid : Centro Español de Estudios Cinematógráficos. El Economista, 1960. (ABC del Cine ; v. 9).