THE HOUSE es una maravilla del stop motion.

Creo que somos muchos los que nos hemos llegado a quejar del contenido basura de netflix, estas películas que parecen fabricada en base de un algoritmo que tienen un gran impacto en lo que a audiencia se refiere, pero en calidad, dejan mucho, que digo mucho, dejan todo que desear, solo para recordarles que hace unas semanas se estrenó la secuela de TALL GIRL, gracias netflix, salvaste al cine adolescente de nuevo.

Pero de entre todo este montón de contenido basura, siempre hay algo que se destaca, y en esta ocasión lo que para mí destaco fue LA CASA, una película antológica animada con la técnica del stop motion que nos cuenta tres historias que son mas de lo que aparentan, con un tono que oscila entre lo surrealista y perturbador mezclado con una comedia bastante oscura, dando como resultado uno de los experimentos del gigante del streaming más interesantes de los últimos años, se que muchos piensan que esta es una serie de antología al estilo de love death and robots, pero dejemos algo en claro, primero que nada, esta no es una serie, es más bien una película al estilo de relatos salvajes, o la balada de buster scruggs de los hermanos Coen, donde el vínculo que une a cada una de estas historias es un tema en común, a veces es un género, otras veces se trata de un argumento que recorre todas las historias, el ejemplo de esto podria ser Pulp fiction, una cinta que si bien, pertenece al genero policiaco y de suspenso se las arregla para presentarnos una historia llena de diálogos llenos de referencias a la cultura pop noventera, un estilo llamativo visualmente asi como atemporal que fue por años replicado e imitado, si ya han visto la película saben a lo que me refiero, otro factor que en una antología puede unir a las historias que la conforman es un sentimiento, pero a todo esto, desde mi perspectiva, ¿Qué es lo que une a las tres historias que conforman la casa?

Para explicarles esto, veamos de que trata cada una, al inicio de estas, se tiene una breve premisa, en la primera se nos dice, “y se teje una mentira, que se oye internamente”, esta historia nos presenta a una familia pobre del siglo 19, la atmosfera del corto y su estética remite a estos cuentos folkloricos europeos y leyendas antiguas con una gran presencia de la naturaleza, de hecho compare mucho la ambientación con over the garden Wall, el conflicto inicia con la frustración del padre, ya que por lo que sabemos, el viene de una familia adinerada, pero decidió formar una familia lejos de todo ello por razones que no se nos son reveladas del todo, en los primeros minutos, vemos como los parientes de este personaje llegan de visita y lo único que hacen es juzgar su estilo de vida, son personas puramente materialistas, el patriarca familiar se pone ebrio esa noche y hace un trato con un arquitecto millonario muy reconocido llamado Van schoonbek, quien les construirá a él y su familia una mansión sin ningún costo, con la única condición de que abandonen su pequeña casa, el marido y la esposa aceptan, aunque esta decisión es consecuencia de la vergüenza que sienten de su situación socioeconómica y el deseo de estar a la altura de las expectativas de la familia, la protagonista de esta historia es Mabel, una niña que no se muestra inconforme o triste con su estilo de vida actual, de hecho se nos muestra que el personaje comienza a sentirse de esa forma una vez que llegan a la mansión, ya que es de enormes proporciones pero está mal ventilada, además de que el arquitecto sigue haciendo algunos cambios, respecto a este enigmático personaje, no tiene una sola línea de dialogo en la historia, mas bien tiene un representante, el señor thomas, que habla por su jefe, aunque las cosas comienzan a ponerse algo surrealistas con secuencias que recuerdan a películas como el resplandor o al cine de Ari Aster, no es un tipo de terror simplista con jumpscares al por mayor, va mas alla, es algo que se impregna en la atmosfera, que se construye de manera lenta y va escalando poco a poco hasta convertirse en algo grotesco, el mismo final de la historia me recordó a los trabajos de David Lynch por el surrealismo que maneja, es una historia bastante metafórica sobre el apego a lo material y al deseo avaricioso de riqueza y opulencia, ambos padres se convierten en aquellas cosas que desean, la madre en cortinas ya que desde que la tia eleanor le había comentado algo respecto a ellas, esta idea germino en ella y desde que llegaron a la mansión comenzó a coser, mientras que el padre termino convertido en un sillón, anteriormente lo habíamos visto quemar los muebles de su antigua casa como una forma de borrar el pasado, sin embargo, fue ese mismo fuego el que como un león hambriento consume las entrañas de sus presas indefensas, acabo con ellos mismos y con el resto de la mansión, lo esperanzador es que la nueva generación, que representan Isobel y Mabel pueden alejarse de este tipo de materialismo, pero vaya, esa solo es una corta y vaga interpretación, algo que se me quedo por días después de ver la cinta, fue el momento donde al señor thomas le da un colapso nervioso, dándonos a entender que las intenciones de su jefe, no son para nada buenas.

En lo personal el personaje de van schoonbek fue genuinamente aterrador e intimidante, hasta lo catalogaría como material para pesadillas, lo mas aterrador de el es su propia ambigüedad, el no saber porque hace lo que hace, o como lo hace, hay una teoría que dicta que el tambien solo era un peon mas detrás de lo que realmente controlaba los hilos, una entidad o ser cósmico al estilo de lovecraft o edgar allan poe que impulsa las acciones de la casa, conociendo la ambicion de los arquitectos por crear la obra perfecta, quizás esta entidad le dio esta capacidad a Schoonbek a cambio de su propia humanidad, es por ello que se le ve regocijándose de forma sádica con el sufrimiento de los demás, y de ser cierto esto, me encantaría ver una historia que adaptase la historia de un arquitecto brillante pero al mismo tiempo insatisfecho, que descendió a la maldad, pero ya no quiero divagar tanto, otra interpretación que podemos pensar gracias a la poca o nula atención que le dan los padres a sus hijas, es el alcoholismo del padre y quizás maltrato intrafamiliar, con consecuencias mas realistas pero no menos horribles, ya que el hecho de que Mabel se sienta tan mal al estar en esa casa, y quiera proteger sobre todas las cosas a su hermana, quizás sea por haber sufrido algún tipo de abuso, pero su percepción infantil lo relaciona con estos eventos surrealistas porque no alcanza a comprender lo que pasa realmente, en particular el señor thomas viéndola detenidamente desde las esquinas a ella y a su hermana durante varias escenas, me pareció mas espeluznante que el mismo arquitecto.

Pasamos ahora a la segunda historia, que lleva por titulo, “entonces se pierde la verdad que no puede ganarse”, esta ocurre en la actualidad, donde un restaurador ha puesto todo el dinero que tiene para reparar la casa, que es la misma de la primera historia, es una inversión que espera rinda frutos, lo más curioso de la segunda historia es que desde aquí, nuestros protagonistas son animales antropomorfos cuyos conflictos son cada vez más profundos y de cierta manera, se relacionan con nuestra condición humana, pero volviendo a la historia, cuando la rata a quien le diremos el primo perdido de remy termina de restaurar la casa, descubre que hay una plaga de escarabajos y otros insectos que le impiden cumplir con su objetivo que es, abrir las puertas de la casa para los posibles compradores, este proyecto para el protagonista se ha vuelto algo personal, lo que le genera mucha ansiedad, durante el desarrollo de la historia, lo vemos preocupado y estresado, y todo se va acumulando como las hojas de árbol amarillentas que caen al suelo cuando llega el otoño, después de la muestra de la casa, solo una pareja bastante misteriosa, menciona que se encuentran interesados en comprarla, pero pronto se terminan convirtiendo en una molestia para el protagonista, además de que su fisionomía es, extraña, por ser amables, paréntesis pequeño para hacer mención al giro de tuerca que al menos a mi me dio gracia y pena al mismo tiempo por lo triste que es, durante la historia el prota le manda mensajes constantemente a quien suponemos es su pareja sentimental, solo para que se nos revele que es su dentista y que ya puso una orden de alejamiento en contra de el, este segundo corto tambien tiene tintes de terror pero no tan parecidos al del primer corto, si, hay una tensión creciente y gradual en la atmosfera pero se mezcla tambien con la fobia o el asco hacia los insectos, en todo caso, invasores o huéspedes no deseados, hay una escena de baile que me recordó mucho a la película el departamento de joe, donde los insectos nos brindan una experiencia excelentemente coreografiada y tremendamente absurda en el buen sentido, por momentos como estos la cinta me recordó un poco a Coraline, los colores, la animación y el dinamismo de cada bicho en esta escena es fenomenal, es cautivante y de cierta manera hipnótica, yo estaba como la rata cuando la vi, se revela que los dos invitados no deseados tambien eran insectos, el primo de remy termina en el hospital por intoxicación, y cuando regresa a la casa tenemos uno de los finales mas incomodos y visualmente perturbadores que he visto en mucho tiempo, los habitantes se encargan de consumir todo en la casa, muebles, decoraciones, productos, pero quien ahora esta junto a ellos es el mismo protagonista, que cedió a sus instinos mas salvajes, volvió a su estado primario, un giro que nos da a entender que la psique del personaje a colapsado, su destino fue marcado desde que puso un pie en esa casa.

Con el arco que recorre este personaje, podemos ver su descenso a la locura, como paso de querer innovar la casa para darse valor el mismo a través de sus logros o cosas materiales, a pasar a un status quo en el que ni siquiera existe el concepto de propiedad, lo cual nos da una pista de que la historia gira en torno al NIHILISMO, una corriente filosófica que dicta que ningún juicio o valor tiene validez, despojándolos de toda importancia, viéndolo desde este Angulo, el final de cierta manera libera al personaje de las preocupaciones y estrés creciente que sentía por querer cumplir con vender la casa, pero a costo de sus valores y comportamiento humanizado, lo que me recordó mucho a la metamorfosis de Franz Kafka, que nos muestra básicamente una alegoría del enfrentamiento del hombre frente al mundo moderno que lo oprime y lo invisibiliza, y hay mucha influencia de ello aquí, ya que esa obra inauguro lo que se conoce hoy en día como literatura del absurdo, también existe la posibilidad que después de intoxicarse e irse al hospital lo que vemos al final sea una especie de alucinación, pero a mí me gusta más pensar en que lo que ocurre si es real, ya que le da más impacto a la resolución.

Pasamos ahora a la tercera y última historia, titulada “vuelve a escuchar y busca el sol”, que toca bordes con la ciencia ficción, ya que la casa se encuentra en medio de una ciudad inundada, lo que le da cierto encanto post-apocalíptico, la protagonista aquí es Rosa, propietaria de la casa, quien se esfuerza en hacerle reparaciones y renovaciones para atraer de esa manera a nuevos inquilinos, se le ve batallar poniendo papel tapiz en las paredes, lo que de cierta manera simboliza todas las responsabilidades que están a su cargo, es decidida, pero se encuentra muy frustrada debido a su situación, sus únicos dos inquilinos le pagan con pescado y con cristales, cuando llega Cosmos, un personaje que es amigo de esta hippie llamada Jen, comienzan a generarse conflictos cada vez mas intensos porque Rosa esta decidida a quedarse en la casa, a pesar de que le señalan constantemente que esta se terminara inundando eventualmente.

No es hasta que elias se marcha, quien era quien le pagaba con pescados, que Rosa se da cuenta del talento que tenia este para dibujar, y reflexionando un momento se da cuenta de que lejos de verlos como sus compañeros de casa, se la paso mas ensimismada en la idea de que no le pagaban a tiempo, o con dinero real, pero si nos damos cuenta, Rosa, a diferencia de los otros dos protagonistas de las historias, tiene un vinculo que es bastante cercano con el de la familia, que la escucha y se preocupa por ella, quizás por ello notamos un tono completamente distinto, en la primera la protagonista era ignorada por sus padres, en la segunda la rata estaba tan sola que fingia que su dentista era su pareja, pero aquí, ese elemento cambia, y a consecuencia de esto, el resto de la historia.

El desenlace termina en una resolución que de cierta forma se siente catártica, ya que la protagonista vivía en negación, se preocupaba por cosas como el dinero o la propiedad en un mundo donde ya nada de eso importaba, cuando es consciente del lugar del que viene y donde está, es que puede zarpar con el resto de personajes, y toda esta resolución se anticipa entre una de las charlas de Rosa y Jen, donde la propietaria de la casa menciona que quería hacer un hogar con buenos recuerdos para ella, a lo que jen le responde que debe amar su pasado, pero que eso no le impida seguir viajando, y aquí viene una comparación en general de las historias, en la primera se nos muestra una mentalidad materialista, nacida de la frustración y de las diferencias de clases, en la segunda se nos presentan las presiones de la vida moderna a través del protagonista, que termina sucumbiendo a sus instintos más básicos, pero aquí en la tercera, se muestra una superación del materialismo actual como seres humanos, Rosa debe seguir adelante y no quedarse solamente con la visión fija que tiene sobre el mundo, y de cierta manera sobre la vida, desarraigando literalmente sus raíces, que vendrían a ser la casa, y avanzando en busca de un distinto tipo de vida, algo que me llama la atención es la energía negativa que percibe el personaje de cosmos cuando llega al lugar, e incluso quizás por esto incito a los residentes a salir de allí, cuando está hablando con Rosa sobre las reparaciones que necesita hacerle a la casa habla de sus raíces, las tuberías, las tablas del piso, en contraste con la mentalidad de la rata en la segunda historia, quien se enfoco en arreglar mas lo superficial y estético que todo el mundo podía ver, en lugar de los problemas internos, y por ello la casa termino infestándose, en la tercera historia, la niebla puede representar la ceguera de rosa o el hecho de que no quiere ver la realidad, ella ignora el problema de la inundación, actua como si todo fuera normal, pero si sigue asi, terminara ahogada, de cierta manera, esto se puede interpretar de dos formas, la primera, esta es la representación de una relación tormentosa, rosa como muchas personas prefiere no ver las señales negativas que podrían terminar afectándole a ella, no solo de manera física, sino también de forma mental, aspectos como el abuso psicológico o la dependencia emocional podrían ser factores a tener en cuenta, siendo los amigos de rosa quienes la incitan a seguir adelante con su vida, pero ella intenta sin éxito seguir haciendo reparaciones a la casa, o en su disfuncional relación, al final toma la decisión de seguir adelante con su vida, pero esto es solo una interpretación algo vaga, la historia también podría ser una analogía a trastornos como la depresión, o la ansiedad social, sobre todo después de que muchos de nosotros estuviésemos encerrados por mas de un año por la pandemia, en muchas ocasiones los trastornos al igual que la niebla o el agua que inunda la casa se hacen poco a poco mas grandes, ni siquiera notamo que están allí hasta que es demasiado tarde, nos enfocamos vagamente en intentar salir adelante enfocándonos en no sobrepensar las cosas, u ocupar nuestra mente en otros asuntos, perdiendo de vista lo mas importante, inclusive alejando a las personas que nos quieren, muchas veces necesitamos de la ayuda de los demás, aunque sea difícil aceptarlo, todo depende de una decisión.

En si, las tres historias nos hablan del materialismo desde diversos puntos de vista, las tres fueron escritas por la guionista Enda Walsh y el escritor Johannes Nyholm, quienes mayormente han trabajado en películas y series suecas, y creo que las tres simbolizan algo mas complejo en relacion con la casa y el ciclo que le damos, la primera es cuando recién te mudas a una casa, te obsesiona el llenarla de tus cosas y como les das cierto orden, aunque eres consciente de que dejaste otra casa detrás, la segunda es el asentarte, cuando ya vives en la casa, pueden aparecer grietas o plagas que comiencen a invadir, deberás cuidarla y mantenerla hasta que vuelva a su etapa inicial o puedes aceptar su fatídico destino sabiendo que la casa se va a desmoronar pase lo que pase, la tercera es el mudarte, cerrando el ciclo, ya has vivido el tiempo debido en un lugar, pero comienzas a desear mas, quizás algo diferente dependiendo de tus aspiraciones, esto depende en gran manera de tu crecimiento como persona, pero muchas veces quieres cumplir tus metas en el lugar donde estas y te das cuenta de que ese lugar no tiene nada mas que darte, asi que al igual que rosa debes tomar la decisión de seguir adelante, o quedarte donde estas.

La película me parecio enigmática e interesante, distinta al tipo de historias mas convencionales y con un toque tétrico y siniestro que demuestra las maravillas que el stop motion nos puede brindar, me encanto el tono de la cinta, además de todo el simbolismo detrás de sus historias, pero bueno, muchas de estas posibles interpretaciones son eso, así que sería interesante si ustedes me dicen lo que opinan de cada una de las historias en la sección de los comentarios.

Sé que me tomo mucho tiempo sacar este video, pero fue un trabajo extenuante el intentar interpretar cada historia, además de que la universidad y sus semanas de evaluaciones no ayudan mucho, espero que les haya gustado este video, muchas gracias en especial a los mecenas de patreon del canal, sin ustedes esto no sería posible, ya saben que si quieren apoyar al mismo, pueden hacerlo de esta manera, y obtener grandes beneficios, como el que les dé prioridad a sus recomendaciones para futuros videos o que los puedan ver antes, también pueden seguirme en instagram y twitter para leer mis quejas sin trasendencia y enviarme sus sugerencias o comentarios por allí, sin nada más que agregar yo me despido, mi nombre es ISVI ADONIRAM, y nos vemos en el próximo video.