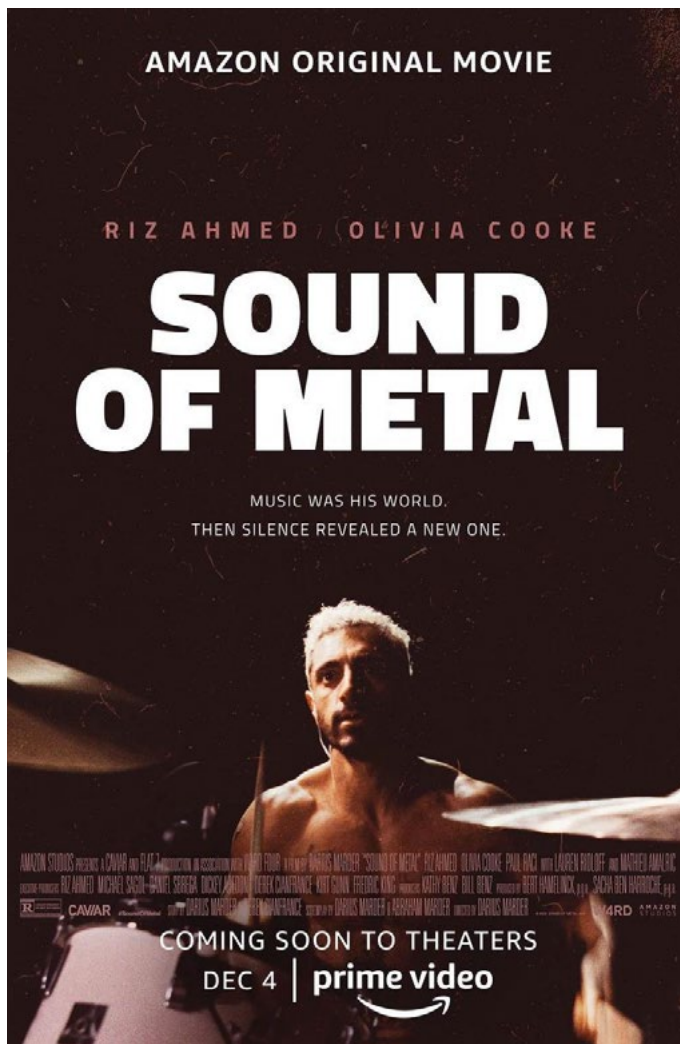

Reseña sobre la película “Sound of Metal” (2019), de Darius Marder

Cristina Viartola Braña
Práctica Privada, Madrid, España

FICHA TÉCNICA

Título original: Sound of Metal

Año: 2019

Duración: 120 min.

País: Estados Unidos

Dirección: Darius Marder

Guión: Darius Marder, Abraham Marder

Música: Nicolas Becker, Abraham Marder

Fotografía: Daniël Bouquet

Reparto: Riz Ahmed, Olivia Cooke, Paul Raci, Mathieu Amalric, Domenico Toledo, Lauren Ridloff, Chelsea Lee, Shaheem Sanchez, Chris Perfetti, Rena Maliszewski, Bill Thorpe, Michael Towe, William Xifaras, Tom Kemp.

El sonido del metal

¿Qué le sucede a un músico cuando pierde su principal herramienta de trabajo? ¿Es posible reconstruir la vida tras una adicción? ¿Cuántos duelos hay que transitar para lograr encontrar la paz interior? Estas son algunas de las preguntas que nos plantea *Sound of Metal*, la ópera prima del director Darius Marder, quien junto a su hermano Abraham en guion y banda sonora, logran crear un filme que logra capturar magistralmente la complejidad de las luchas internas y externas de un músico afrontando la pérdida de audición.

Cristina Viartola Braña tiene una consulta privada especializada en psicología para artistas. Miembro del GT PSICOARTAES (Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas).

Este es un artículo Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND.

La película nos sumerge en un viaje emocional tan profundo como conmovedor. Desde los primeros compases, enfrentamos emociones que acompañan al duelo, la adicción y la búsqueda de sentido vital. *Sound of Metal* nos habla de renuncias, pero también de esperanza y aceptación. En este filme cargado de premios, incluidos dos Oscar a montaje y sonido, y aclamado por crítica y público, el sonido no es solo un elemento secundario, sino un protagonista que nos guía a través del mundo sensorial de su protagonista, Ruben.

Los personajes

Ruben y Lou son una pareja viviendo el sueño del rock and roll: la vida en la carretera con su banda de black metal, dedicándose a lo que más les gusta, junto a la persona que aman. Se cuidan y se compenetran en el escenario y en lo personal. Nos regalan al inicio escenas llenas de amor y ternura. Pero esta felicidad pronto se viene abajo cuando, en medio de un concierto, Ruben pierde la audición repentinamente. Una visita al médico le confirma que su capacidad para oír está por debajo del 25 por ciento y que la cosa no va a ir a mejor. Ruben además es un exadicto y desde este momento veremos cómo maneja el deseo de consumir.

El personaje de Lou juega un papel fundamental en la trama. Desde su marcha inicial, a lo largo de la película vemos cómo la esperanza de volver con ella impulsa las decisiones de Ruben. Los dos son personas dañadas, con historias traumáticas, que en un momento dado se encontraron y se salvaron el uno al otro. Y es ella quien realiza la primera renuncia consciente al marcharse de su lado, obligándole así a enfrentarse a su adicción y a ingresar en una comunidad terapéutica para sordos que ha encontrado el *sponsor* de Ruben.

Es aquí donde conocemos a Joe, el director del centro, quien se convierte en alguien esencial para el proceso de Ruben. Joe refleja la serenidad de quien ha bajado a los infiernos y ha vuelto para contarlo. Ejerciendo como esa figura parental positiva que establece límites con firmeza y escucha con empatía, es quien le confronta con la realidad del proceso de rehabilitación y las consecuencias de sus decisiones.

El viaje de Ruben hacia la aceptación no es fácil. Seremos testigos de sus inseguridades, de su deseo de volver a su vida anterior y de su difícil relación con la adicción. *Sound of Metal* es un filme aparentemente sencillo, pero que condensa en dos horas el atractivo principal del buen cine: sentir el viaje emocional de su protagonista, notar cómo se nos encoge el corazón, emocionarnos ante cada uno de los pasos de sus personajes y permanecer con un nudo en la garganta durante toda su duración.

Temas psicológicos en la trama

El impacto psicológico de la pérdida de audición en un músico es uno de los aspectos más destacados de la película. Ruben se ve arrastrado a encarar una crisis de identidad, ya que su sentido de sí mismo y su propósito están profundamente arraigados en su música. La pérdida desencadena una serie de emociones complejas, desde la incertidumbre y el miedo intenso a la tristeza infinita, afectando no solo su carrera, sino también su sentido de conexión con el mundo.

El proceso de duelo es el tema central en *Sound of Metal*. Ruben no solo experimenta el duelo por la pérdida de su audición, sino también el duelo por la pérdida de su identidad como músico y de la relación que ha tenido con Lou. El tránsito por las diferentes etapas del proceso se desarrolla de manera coherente: inicialmente, experimenta el shock y la negación de su nueva realidad. A lo largo de la historia, vemos cómo toda la rabia que tiene almacenada emerge en medio de la depresión que está sufriendo. Sin embargo, a medida que avanza la película, vemos cómo Ruben comienza a encontrar un sentido de comunidad y conexión en el centro para sordos. En este entorno halla guías inesperados que le ayudan a encontrar su camino en un mundo en silencio. Pero incluso cuando parece estar progresando, Ruben sigue combatiendo con los fantasmas del pasado y aparece el período de negociación en el que intenta desesperadamente recuperar la audición y volver a su vida anterior. Esta evolución nos recuerda que ningún proceso de duelo es lineal, mostrando los altibajos que trae la búsqueda de la aceptación.

Otra temática importante es la sustitución de la adicción a sustancias por la adicción a una persona. Después de haber dejado de consumir, Ruben encuentra consuelo y estabilidad en Lou. Sin embargo, cuando se ve enfrentado a su nueva realidad, se aferra a ella de manera casi compulsiva, buscando en ella la misma sensación de seguridad y pertenencia que encontraba en las drogas. Esta dinámica muestra cómo las adicciones pueden manifestarse de diferentes formas y es un tema relevante para quienes encuentran consuelo en relaciones co-dependientes.

Los temas de duelo y adicción también los encontramos en películas como *Cake* (Daniel Barnz, 2014). En contraste con el dolor físico y emocional que sufre la protagonista tras un trágico accidente, Ruben en *Sound of Metal* transita su duelo de manera diferente pero igualmente poderosa. Ambos personajes emprenden un viaje de sanación, atravesando turbulencias emocionales en busca de calma y redención. Aunque los contextos y las circunstancias de sus duelos son distintos, ambas películas capturan la complejidad y la universalidad de esta experiencia humana.

La combinación de todos estos factores convierte a *Sound of Metal* en una película cautivadora para los psicólogos que nos dedicamos al ámbito artístico. Además de por sus temas principales, se muestra como una herramienta valiosa en la consulta para el abordaje psicológico de posibles lesiones, las transiciones en la carrera artística o los desafíos en las relaciones de parejas creativas.

Elementos cinematográficos interesantes

A lo largo de la película, somos testigos de la belleza cruda de los paisajes emocionales por los que Ruben transita. La fotografía nos muestra tanto la brutalidad como la serenidad de su viaje y la vulnerabilidad de sus momentos más íntimos. El montaje rápido y fragmentado refleja la confusión y el caos que experimenta Ruben a medida que trata de adaptarse a su nueva realidad. El sonido, por su parte, nos transporta directamente a su vivencia sensorial, permitiéndonos experimentar su pérdida de audición de manera visceral y emocionalmente resonante. La banda sonora no solo acompaña las emociones del protagonista, sino que también refuerza el tema central de la película sobre la conexión entre sonido y identidad.

Sobre el uso del sonido como elemento central en la historia, otra película icónica es *Whiplash* (Damien Chazelle, 2014). Donde *Whiplash* lo utiliza para elevar la tensión y la emoción de las actuaciones musicales, *Sound of Metal* emplea el sonido y el silencio para sentir la experiencia de su protagonista y su búsqueda vital. Ambas comparten el tema de la música, aunque su enfoque en el sonido difiere radicalmente, demostrando la versatilidad del cine para explorar una amplia gama de temas y emociones.

El propio título es un juego de palabras entre “el sonido del metal” como género musical y “el sonido del metal” como realidad y catalizador de la vivencia de Ruben. Con unas actuaciones excepcionales de Riz Ahmed en el papel principal, Olivia Cooke como Lou y Paul Raci como Joe, la película es una experiencia cinematográfica que perdura mucho después de que se desvanezcan los créditos finales.

Un apunte final

En última instancia, *Sound of Metal* es más que una película sobre la pérdida de la audición; es una exploración profunda de la condición humana. A través de la historia de Ruben, nos miramos al espejo de nuestras propias luchas internas y encontramos la esperanza en la aceptación. Y nos recuerda que, incluso en medio del silencio, todavía podemos encontrar la música de la vida.