

APRECIACIÓN CINEMATOGRAFICA: Madeinusa

Sara Cristina López Muñoz *
Johana Martínez Ramírez *

RESUMEN

El artículo corresponde a la apreciación cinematográfica, que las autoras, hacen de la película Madeinusa (2005), film dirigido por Claudia Llosa, coproducido por Perú y España y rodado en la Provincia de Huaraz, ubicada en Charey Chico- Perú. El argumento de la película se desarrolla en Manayaycuna, que en quechua significa “donde no puedes entrar”.

Palabras clave: Claudia Llosa, Manayaycuna, Madeinusa, cine.

SUMMARY

This article corresponds to the appreciation of the film Madeinusa (2005), directed by Claudia Llosa, produced by Peru and Spain, it was shot in Huaraz Province located in Charey Chico- Peru. The argument is developed in Manayaycuna, that in quechua means “where you can’t get in”.

Key words: Claudia Llosa, Manayaycuna, Madeinusa, cinema.

* Sara Cristina López, estudiante Comunicación Audiovisual del Politécnico Jaime Isaza Cadavid.
Email: sacrilomu@hotmail.com

*Johana Martínez Ramírez Estudiante de noveno semestres de Comunicación Audiovisual del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Email: joha-martinez@hotmail.com

INTRODUCCIÓN

Madeinusa, es la opera prima de Claudia Llosa quien nació en Lima, Perú el 5 de noviembre de 1976, es sobrina del escritor peruano Mario Vargas Llosa. Sus dos películas “Madeinusa” y “La teta asustada” le han valido reconocimiento internacional y galardones en el Festival Internacional de Cine de Berlín y el Festival de Sundance.

“Madeinusa”, es una película que narra la vida de una joven indígena en un pueblo alejado de toda civilización, que pareciera perdido en el tiempo y en el espacio. Muestra las costumbres de un pueblo peruano inmerso en la tradición religiosa y pensamientos tradicionalistas, cuyos habitantes hacen parte de una comunidad etnocéntrica, la cual, además de estar alejada de Lima, ciudad capital, se encierra en sí misma sin permitir la llegada de foráneos.

DESARROLLO

“Madeinusa” relata la llegada de Salvador, un joven limeño a Manayaycuna, pueblo en donde se desarrolla el argumento del filme, en medio de una celebración llamada “Tiempo Santo” y pretende rescatar a la joven protagonista, Madeinusa, de su encierro. En el pueblo de Manayaycuna no se permite la asistencia de ningún extranjero a las festividades por lo que deciden encerrar a Salvador. Este joven, a quien apodan “gringo”, representa la civilización. Manayaycuna, parece poder sobrevivir a la ausencia de la modernidad, no se ve en el gringo a un colonizador. El pueblo presupone una identidad autónoma que exhibe con orgullo sus particularidades y no se deteriora frente al progreso externo. Por ello, es posible abstraer del film una fuerte crítica a las relaciones de poder del centro, Lima, con la periferia, Manayaycuna.

En Manayaycuna el misterio de la muerte y la necesidad de entender la existencia humana sustenta una estructura cultural basada en los valores religiosos que camuflan prácticas rechazadas moralmente como el incesto. El padre de

Madeinusa declara su deseo de quitarle la virginidad a su hija, justificando su conducta en el “Tiempo Santo”, espacio exento de juicios valorativos para el obrar de los humanos, pues se supone en Manayaycuna, que Jesús en muerte no puede castigarlos y su ausencia da paso al desborde de instintos. Se evidencia entonces, el sincretismo religioso, debido a que se percibe una conciliación entre la religión católica y las costumbres indígenas. En cuanto a festividad se refiere las máscaras, la pólvora, la música y el vestuario evidencian un ritual tan católico como folklórico.

En la película aparecen elementos como los aretes de la madre, la revista de moda, los zapatos rojos que quiere Chale, hermana de Madeinusa, que permiten sugerir el deseo de las jóvenes de escapar a los condicionamientos locales, los cuales, al parecer, se desdibujan al llegar a Lima.

El uso de símbolos es vital en la definición de sucesos significativos de los personajes, ya que por medio de objetos se hace referencia a estados de ánimo,

situaciones del pasado, demostración de la cultura y pistas a siguientes acciones dentro del argumento. Un ejemplo claro de ello se presenta al inicio de la película cuando aparece en pantalla una rata muerta que Madeinusa encuentra y tira lejos. Hay un enfoque selectivo que otorga importancia al roedor, produciendo la sensación de un mensaje implícito que se resuelve al final del film cuando la joven asesina a su padre, con veneno, muriendo éste como una rata.

La forma como Madeinusa abraza y llora a su padre muerto se asemeja al momento en que la madre de Dios llora a su difunto hijo. De igual manera, cuando Chale le corta el cabello a

Madeinusa se muestra el apego a las cosas y se fractura esa imagen de joven ingenua guiada según la tradición, que se ha rebelado contra aquello que la oprime.

El nombre de la protagonista, Madeinusa, es una expresión del idioma inglés que separada, made in usa, significa “fabricado en Estados Unidos”. Esto es paradójico pues el pueblo, al parecer, no tiene contacto con el mundo exterior y se encuentra aislado de la sociedad, impidiendo el intercambio cultural, sin embargo usan frases de un lenguaje ajeno, en el nombre de pila de una joven indígena. Es tanto el desconocimiento de la expresión “made in usa” que la protagonista al ver una etiqueta en la camiseta de Salvador, piensa que indudablemente corresponde a su nombre.

Al film pareciera asomarse un aire “Hollywoodense”: el héroe que llega al pueblo a enamorar a la pobre joven Madeinusa y un final feliz en un nuevo lugar civilizado. Sin embargo la ruptura con éste modelo es evidente. Madeinusa, al

final, prescinde de la salvación del foráneo, lo traiciona haciéndolo pasar como el asesino de su padre.

El film se construye sobre personajes complejos, de matices sutiles en sus características que rompen con modelos hegemónicos, que permiten consolidar las situaciones dentro del argumento. Claudia Llosa implementó actores naturales para esta película, y algunos otros con experiencia. Recurso utilizado por el cineasta colombiano Víctor Gaviria, quien recorría las calles de Medellín en busca de “actores” capaces de brindarle rasgos especiales a sus personajes.

En “Madeinusa” es posible identificar la influencia de los movimientos cinematográficos del Neorrealismo italiano y la Nueva Ola Francesa. Otros movimientos y realizadores latinoamericanos que se perciben son el Cinema Novo Brasileiro y Glauber Rocha en aspectos como el sincretismo religioso y la importancia del ritual, sin recurrir a la magia y la hechicería como característica de una comunidad creyente. Además, se resalta el deseo de los personajes de escapar a lugares que les brindaran mayores y mejores condiciones de vida.

La presencia de las raíces indígenas nos recuerda el cine del boliviano Jorge Sanjinés, quien aseguraba que era viable, a través del proceso cinematográfico, entender la vivencia de los indígenas y representar un modo de vida para comprender un mundo alternativo en el cine. Y así mismo, presentar una crítica al cine burgués. Sanjinés apela a la fuerza del paisaje en sus películas; Claudia Llosa a exteriores que resaltan su buen gusto cinematográfico. En cuanto a la estética cinematográfica, el filme nos recuerda al Nuevo Cine argentino argumental, en especial al director Leonardo Favio, realizador que logra fusionar el refinamiento estético y la habilidad técnica, algo que Claudia Llosa alcanzó excepcionalmente con los encuadres y la composición de la imagen.

El argumento plantea una realidad ficticia que cuestiona la concepción del bien y el mal dentro de la religión, rechaza la preconcebida idea de superioridad de los colonizadores y la suposición de debilidad de los colonizados y, refuerza el papel autónomo de la mujer dentro de una sociedad dominada por hombres. Éste marca el estilo propio de Llosa; la necesidad de escapar a condicionamientos de la industria estadounidense apelando a la idiosincrasia de su país. En tal sentido es una película que retorna a las raíces peruanas y aun siendo ficcional

es verosímil, presenta narraciones complejas, sustituye la clausura narrativa por un final abierto, en oposición al final feliz. Ficción capaz de construir narraciones y personajes con características únicas. Llosa crea una comunidad compleja y verosímil para el espectador.

“Madeinusa” denota el crecimiento cinematográfico de América Latina, en tanto lenguaje audiovisual. Sus impecables encuadres, la fuerza del paisaje y la excelente fotografía, le valieron un alto reconocimiento mundial, lanzando a la joven directora a nivel internacional. Con este film se consolida la visión de directores latinoamericanos capaces de proponer argumentos críticos que cambian el panorama visual de la región, entienden el compromiso del cine con el arte y la calidad de éste.