

CINEMA: LA TETA ASUSTADA Escrita y dirigida por Claudia Llosa CAFÉ-TERTULIA

Mª JOSÉ RODRÍGUEZ, Regidora de Cooperació.- Molt bona tarda Claudia, benvinguda. Estamos realmente encantados, de que nos expliques la significación de tú la película y el mensaje que querías transmitir que seguro que es muy, muy . Mientras la presento os invito a hacer un café.

Claudia Llosa nace el 15 de noviembre de 1976 en Lima, es licenciada en dirección de cine por la facultad de comunicación de la Universidad de Lima, cursa sus estudios en la Universidad de Nueva York, tiene un master en guión de cine y televisión en la Escuela de Artes de Madrid, asiste al laboratorio de guiones del festival de las Sundance En Los Ángeles, donde desarrolló el guión de su ópera prima: " Made in USA" , con el que fue premiada con el mejor guión inédito en el Festival de Nuevo Cine Latino Americano de la Habana con Made in USA. En 2003, obtuvo la beca de la fundación Carolina y Casa de América para el curso de desarrollo de proyectos cinematográficos.

Com podeu veure, és un inici de carrera impressionant! Ha ganado más de veinte premios internacionales incluyendo el premio internacional de la crítica en el festival de Rotterdam, la mejor película en el Festival de cine de Lima, el premio a la mejor película latinoamericana en el Festival de Málaga y el premio sica a la mejor película latinoamericana en el Festival del Mar de la Plata en Argentina, continúo con premios, el premio El Sol a la mejor actriz en el Festival Montreal 2007 en Canadá entre muchos otros. Fue seleccionada para representar a Perú en los Premios Oscar de la Academia, sobretodo en junio de 2007 por su segunda película "La teta asustada" obtuvo el premio a proyectos de largometraje otorgados por el Conacine, recibe también los premios del Word cinema found del Festival de cine de Berlín y el de visions del sur. El 28 de enero de 2008 inicia su rodaje, en enero de 2009 se anuncia la sorpresiva inclusión de la película dentro de la competitiva Berlinale del Festival de Berlín y el 14 de febrero de 2009 contra todo pronóstico "La teta asustada" se alza con el premio el Oso de oro. Yo creo que es un honor tenerla con nosotros hoy aquí para que nos explique lo que ella quería expresar con esta película y para que nos explique lo que vosotros le preguntéis. Tiene tanta experiencia que será una lección magistral, pero lo que queremos compartas son tus creencias, tus ideas para hacer una película cómo "La teta asustada" , muchísimas gracias.

CLAUDIA LLOSA.- Muchas gracias, es un público muy diverso, muy bonito, muy especial para mí, así que, por favor, interrúmpame lo que quieran, pregúntenme lo que quieran y gracias por haber podido compartir la película con todos ustedes, en realidad este es un proyecto que nace muy de la mano a la sensación que me había dejado mi primer proyecto "Made

in USA" ésta es una película rodada también en el Perú, en el Ande. A pesar del éxito en el público, fue una película que movió muchos tapetes en mi país, creó mucha polémica, levantó mucho polvo. Es una película que a diferencia de esta, es muy luminosa, el color de los Andes había un cielo tan azul, tan azul que parece mentira, a medida que iba avanzando la película ibas encontrándote con todo lo oscuro. Para mí era como llegar a la parte oscura de la olla, que queda cuando uno come un buen potaje. A medida que vas comiendo te vas quedando con la costra, que a mi gusto es lo más rico. Y la película, a nivel de temática iba desmenuzándose para ir abriendo una herida por decirlo de alguna manera. Yo sentí que había abierto una herida a nivel de discurso, de tocar ciertos temas en mi país muy liados sobre la incomprensión entre dos mundos, a la comunicación de un país con un país fracturado, con muchas inseguridades, yo sentía que tenía que acercarme a una propuesta de solución, no sólo hacer oír la denuncia sino que es una película de reflexión sobre lo que puede ser la sanación y creo que ese fue el gran motor que me impulsó a escribir este guión. Yo hasta este momento no había tocado la temática del terrorismo, un tema que es de nuestra historia más actual y lo que más ha marcado a mi país a nivel psicológico y creo que siempre se había tratado a nivel cinematográfico para intentar buscar algún culpable. Para mí no era tal interés, creo que es un tema suficientemente complejo como para no intentar banalizarlo o intentar buscar un culpable específico, todos somos víctimas. Quise plantearlo desde el hoy, desde el ahora, somos una sociedad víctima de una problemática tan fuerte y que hizo tanto daño, pero aún no nos ha dado el tiempo para catalizar eso. Fue que a nivel político no interesaba, porque el Gobierno también estaba involucrado en lo que ocasionó el maltrato y el dolor que cargamos la sociedad, se intentó pasar la página. Los que más sufrieron la guerra interna fueron los del Andes porque se inició allí y se trató de mantener cómo independiente, yo no podía permanecer aislada al dolor, pero así se mantuvo Lima durante muchísimo tiempo y fue el Ande el que más recibió el golpe de látigo. Un discurso de un movimiento que utilizaba al pueblo como herramienta para crear miedo y fueron ellos los que más sufrieron. Entonces mi sensación es que había como esta herida subyacente, fuerte, que está trayendo ríos de sangre pero hay una pequeña costra que te permite andar sin que nadie te moleste, pero con esa sensación de fantasma, de pena. Me interesaba hablar de eso, de cómo se vive lo posterior, cómo se mantiene la guerra y investigando cayó en mis manos un libro de una antropóloga americana que trabaja para la Universidad de Harvard y que había recolectado una serie de testimonios de mujeres que habían sido maltratadas durante la guerra y más allá de lo que me conmovieron estos testimonios hubieron algunos que mencionaron esa enfermedad la teta asustada y no profundizaban sobre ella solamente decían mi hijo tiene la teta asustada, mi hijo nació con la leche asustada y para mi supe que ese era mi tema, que esa era mi película. Supe que tenía que hablar de ello, era tan gráfico sus cantos, sus bailes, sus ruidos

inconscientes tan internos, a pesar de lo que les duele hablar de aquello que casi no se puede mencionar en voz alta porque es demasiado doloroso y la mitología casi que lo ablanda para que pueda salir de nuestro cuerpo y es por eso de alguna manera que el pueblo se mantiene sano, limpio, a pesar del sufrimiento de la constante carga y ha logrado sobrevivir siempre con alegría, con la mente muy positiva a pesar de lo árido de la situación. Otra de las razones de las que yo quería hablar era de cómo la muerte convive con la vida de una manera tan clara, cómo conviven la pobreza y la riqueza. Allí cuando uno celebra un nacimiento también puede estar sufriendo un luto, cómo parte del proceso de la vida y desde la cultura occidental casi nos obligan a esconder la muerte debajo de la cama, a no celebrarla, a huirla. Por tanto hemos de huir del luto, de la muerte, de la pena, hemos de cerrar la página, olvidarnos de nuestra historia. Pero dónde quedamos cómo identidad, dónde quedamos cómo pueblo, creo que vivir tantos años en Catalunya que lucha constantemente en ese debate en cómo nos mantenemos cómo identidad, cómo pueblo, pero al mismo tiempo pertenecemos a una sociedad actual que sabe renovarse, parte del ahora y ver una juventud tan activa, eso en mi país no ocurre. De pronto me enfrento y me obligo a coger estos temas y ponerlos en papel desde mi territorio. Pero creo que es un tema muy complejo que no pretende tener una respuesta, no existe ni incluso para pueblos cómo el vuestro que está mucho más evolucionado en fuerza, en economía y en desarrollo de educación. Aún así es difícil cuando los problemas son más básicos, cómo hacer para enfrentar los problemas de la cabeza cuando de primera mano uno tiene los del hambre. Es un tema que por eso ha funcionado en Europa, de alguna manera conocen su historia y es su historia.

Ma JOSE RODRÍGUEZ.- Si alguien quiere preguntar algo a Claudia, respecto a su película o si hay alguna cosa que no haya quedado clara.

PÚBLIC.- La primera vez que vi la película lo que más me impresionó fue el terror absoluto que tiene la actriz Fausta... pero está sin expresión, tiene un terror absoluto pero no lo transmite y esto a mí me dejó muy impresionada

CLAUDIA.LLOSA- Cuando yo me involucré en ese tema fue muy difícil, porque se mantiene el miedo oculto. No tengo esa idea de soy víctima de ... , está todo muy ligado al estigma, se mantiene muy oculto y entonces era muy difícil encontrar a alguien que tenga la libertad y la confianza de poder explicarle a un extraño su proveniencia y su relación con la guerra, pero eso en lugar de tomarlo como un problema, yo dije, bueno, vamos a tomarlo cómo una hora de libertad, ya los psicólogos me habían explicado que las patologías dependían mucho de las personas, de las familias y del entorno. Ellos relacionaban esto con un gran estrés social, depresión crónica, pero incluso algún psicoanalista me explicaba que los ámbitos para tratar esta enfermedad no era tanto el ámbito psicológico, sino tratarlo desde el chamanismo o desde el mundo de la magia, total que fue muy complicado

entrar en el tema y decidí ahuyentarme de la idea específica de la enfermedad tangible y llevarlo a algo más intangible. Cómo es el miedo si se ha mamado porque el miedo es una reacción que puede tener tres aristas la huida, parálisis o el ataque. Pero cuando el miedo es un lapso de momento que trastorna la mente de la persona que lo siente y se convierte en algo perpetuo, que está en tu raíz y se tiene que tratar de una manera muy distinta y encararlo cómo una red que te aprisiona y que no se puede dominar o sino encontrar la manera de vivir con ello. Sigo teniendo miedo pero llevo 19 años tolerándolo, entonces empezamos a investigar a leer a conversar muchísimo de cómo llevar eso, la manera de entenderlo. Cuando uno sabe que no puede volver a su estado natural normal, era todo milimétrico. Entonces decidimos trabajar a Fausta de manera matemática, dónde cada gesto era estudiado, en un estado como de absoluta defensa y todo esto fue llevando todo como desconectada de la vida, con un alma conectada con un universo que no la comprendí a la vez sí la comprende, la veíamos cómo si fuese ese vehículo que conecta y un cuerpo que sufre todo ese dolor. Fue muy complicado porque en la película necesitábamos que el espectador mantuviese su vínculo con ella y una persona enferma que ni siquiera su familia comprende, cómo puedo crear el vínculo con el espectador, por eso me acerqué tanto a ella con la cámara y veis que todo lo demás se mantiene lejos es más cómo un plano panorámico, pero cuando estoy con ella es en un plano más corto porque quiero estar con ella y con ese contraste trato de alejar al espectador de la vida para acercarlo al personaje. Esta manera de rodar ayuda a que los espectadores conecten poco a poco con el personaje, aunque no es una conexión fácil. La película explica lo que hay, no hay que tratar de intelectualizar la situación hay que dejarla fluir. La temática no es difícil, es oscura. Aunque muestra un poco de esperanza al final.

Yo sólo quiero decir que Magali es una persona maravillosa para trabajar, ahora está trabajando con el director Fernando León de la Noa es la protagonista en su siguiente película, o sea que la verán muy pronto en una historia que les toca mucho más de cerca.

PÚBLIC.- Sé que les dues pel·lícules que has fet has treballat amb la Magali, voldria saber si tens nous projectes i si comptes amb ella també.

CLAUDIA LLOSA.- Bueno, yo creo que yo y Magali tenemos un vínculo especial siempre, a pesar de que en mi siguiente proyecto no aparecerá, creo que hemos creado un vínculo profesional muy fuerte, y también un vínculo amical. Pero ahora tengo muchas ganas de romper con el universo andino, con el tipo de trayectoria que he llevado hasta ahora no por que no tenga interés, sino me parece que estoy cambiando el universo femenino por el masculino. Si que siento que necesito un cambio en muchos aspectos, necesito trabajar con actores profesionales. En mi siguiente

película verán cómo un cambio bastante fuerte, a pesar de que el método es el mismo. Pero seguro que algún día volveremos a encontrarnos.

PÚBLIC.- La parte de la casa donde ella trabaja, la señora rica que es absolutamente insensible, a mi me recuerda a mucha gente rica latinoamericana, cuando llega a la casa ni le pregunta cómo te llamas ...EL tratamiento tan duro hace que instantáneamente el jardinero sea el que se acerca más a ella a través de la flores y allí me parece que hay un contraste tremendo. El hecho de que la señora la deja tirada en la calle, es cómo decir representa la injusticia permanente de América Latina, esa clase minoritaria privilegiada que es insensible a todo lo que tiene alrededor, se aprovecha, le roba la canción y después la tira, es tremendo lo que sucede en Perú y en otras partes en Guatemala, mientras la señora se va de compras a Miami. No sé si es lo que querías reflejar, pero a mí es lo que me ha llegado.

CLAUDIA LLOSA.- Bueno, bien yo en realidad aunque es inevitable que uno como espectador haga esta serie de reflexiones, no es que Fausta represente a todos los niños ni esta señora represente a todo un círculo de población, sino que ambas están encerradas en sí mismas, están cómo autosuicidándose, con sus murmullos, con sus lamentos y la señora con su posible decadencia y a partir del dialogo entre ambas empieza a surgir algo bueno, Fausta es vista y se ve reflejado que algo que ella haya hecho puede ser recibido por el aplauso de todo el mundo, el problema está cuando no se quiere valorar eso. Fausta sabe perfectamente donde se mete, todo el mundo pone de su propia cosecha, hay una aportación de ella para poder crear esta música pero cuando la otra quiere conectar de una manera más pública es difícil. Lo que más me importa que veáis es que todos somos parte de ese contrato, todos. Porque todos compramos el periódico y lo abrimos y lo cerramos cuando no nos conviene algo y es muy fácil decir ¡Que horror, cómo puede ser que esos niñitos trabajen! No me interesa señalar culpables, me interesa que todos somos parte de este mundo dónde no reconocemos al otro y no cuesta tanto entender al otro. El jardinero a pesar de su no comprensión a veces hay un pequeño enfrentamiento entre ellos, pero él no la juzga, no la machaca. Está el tema del coito la imposición del poder del fuerte contra el débil, la imposibilidad de la defensa. Y la búsqueda final es la autoestima. ¿Cómo recuperamos la autoestima? Es muy difícil

PÚBLIC.- ¿El ambiente de la película es reflejo de la sociedad actual del país?

Lo de las patatas y todo eso es ficción, pero todo lo demás es realidad

Todo lo que envuelve la película en cuanto a las tradiciones y todo eso. Eso, sí que es cierto. El método que se usaba para embalsamar a la mujer se utilizaba en la época de Sendero Luminoso, para guardar pruebas de los

asesinatos. Muchas veces el problema de esta guerra es que la gente no tenía identificación. Fallecían los metían en zulos y no había manera de identificarlos, no se tenía ni documentación ni fotos ni nada. La víctima se quedó siempre en lo oculto, cada casa se quedaba sus muertos los embalsamaban y las familias se quedaban tan vinculados con esa momia que luego no querían enterrarla. Me pareció tan fuerte y tan poderoso que era muy bonito y luego lo de las bodas cómo se celebran tiene tanto valor la fotografía y el simulacro, después la gente cuenta a sus familias que se ha casado. Otro tema son las escaleras. Mi país está lleno de escaleras que no llevan a ninguna parte, se utilizan pero siempre con un punto: el mañana será mejor. Está hecha como para que el día de mañana mi hijo pueda venir y construir su casa en el techo y muchas escaleras llevan a nada

PÚBLIC.-En la película me ha gustado mucho la relación entre la mujer mayor y la chica joven, pero yo me lo había planteado cómo lo que he dicho relación entre mujer mayor y chica joven y otra cosa que me ha gustado muchísimo cuando están cavando en la fosa pensaba que finalmente iban a enterrar a la madre y luego ha surgido la piscina y me ha maravillado. ¿Con que intención la has puesto?

CLAUDIA LLOSA.-Casi que son caras de la misma moneda, creo que en el fondo somos capaces de convertir las tumbas en piscinas, se es capaz de convertir la necesidad en virtud y al mismo tiempo habla de cómo conviven la muerte y la vida, en un momento en que uno ve la risa y le afecta, ese día tú sales a la calle y la risa es insoportable, el mundo andino tiene una manera de aceptar esto mucho más bondadosa, para ellos la palabra malqui que significa feto, también significa momia y también fertilidad. Para ellos en su concepción incluso lingüística la muerte y la vida es lo mismo y no sólo es lo mismo, sino que a través de la muerte es que vivimos y eso era una de las cosas que yo quería trasladar del mundo andino, sino pierde valor por su estructura oral, por estar ligada con lo ancestral y no con lo moderno sino todo lo contrario, siempre nos han enseñado a huirle a la muerte y en ese momento cuando yo escribía pensaba eso se tiene que convertir en una piscina, porque además es una piscina de plástico en un arenal, cómo a pesar de eso la vida puede surgir y a pesar del sufrimiento y la pobreza podemos soñar, aspirar a mucho más.

PÚBLIC.- Lo que más me ha impresionado son los tonos muy oscuros de la película.

Sí, me han dicho que el proyector estaba un poco mal... pero si, más allá de eso, es casi una película monocroma, como la tierra y queríamos que fuese un poco cómo Lima. En Lima durante ocho meses del año hay cómo una neblina, es bastante gris, es una ciudad muy desértica los españoles debieron venir en verano porque hay una calle importante que se llama Costa verde, mi abuela dice que antes sí era verde. Pero ahora no, siempre estamos queriéndonos parecer al otro en lugar de asumir la belleza del

desierto, que es hermoso a su manera. Nos gusta más lo verde. Pero bueno sí es oscura y era muy consciente el color monocromo de la película.

PÚBLIC.- La película me ha impactado mucho, creo que has transmitido perfectamente el sentimiento de miedo, de soledad y me están gustando mucho las explicaciones que estás dando. Ahora entiendo perfectamente tus conocimientos, tu implicación, tu sentimiento ... sino quizá no hubiese salido este producto

CLAUDIA LLOSA.- A mí me gusta sentarme a charlar e ir un poco más allá de la película, aparte de lo que ya quedó tácito, ver un poco el trabajo creativo y cuáles son las reflexiones a partir de las cuales salen todas esas imágenes, es cómo recordar y volver a vivir todo el proceso. Pero gracias.

PÚBLIC.- El público peruano es muy diferente al que pueda haber en Europa o es más o menos igual.

Es un público muy parecido, pero también se quedan con las ganas de querer saber más, hay otro público que conecta muy rápido, es muy variado, la película es muy removedora y se le suma lo emotivo, esta objetividad que tienen ustedes ante el tema allá es diferente y encima se le suma toda la mochila. Ahora estoy haciendo un trabajo para la TV española de los 50 años de... y he escogido las tradiciones, yo viviendo ya aquí 9 años tengo una objetividad brutal, aterradora y ahora me siento en plan Uff!!, no juega ni en mi favor, ni en mi contra es sólo una realidad, estoy convencida de la potencia de la infancia, lo que eso te tatúa, lo que eso te imprime. Yo he vivido los años más importantes de mi etapa adulta fuera de mi país y llevo en mi interior a mí país. Es muy difícil que una persona que sea peruana conecte de la misma manera que una que no lo sea, mi cuñado es judío y si vemos una película de judíos, él la ve desde otra óptica, a pesar de que yo conecte con ella, de que yo haya llorado.

PÚBLIC.- Yo quería comentar una escena de la película que aparentemente no tiene nada que ver con la película, pero me resisto a creer que es accidental. La imagen es casi al final en la que hay un plano largo de una carretera y se ve un remolque con un barco encima detenido delante de un túnel por el que aquello no puede entrar, es una imagen que me ha llamado mucho la atención y tiene una carga metafórica enorme. Me gustaría que me aclararas si es un accidente o que es.

CLAUDIA LLOSA.- Te cuento cómo fue eso fue el último día de rodaje, a pesar de no creer mucho en lo esotérico me conecto mucho con ello y cuando ocurrió eso pensé bueno esto es un plano por haber trabajado tanto. A pesar de que fue muy curioso cómo ocurrió. Mi idea previa era que Fausta llevara a su madre al mar y que las dunas casi cómo que la fueran enterrando, fuimos ahí y ese día no soplaban ni una brizna de aire y al final

intentando hacer planos largos apareció allí ese barco en mitad de la carretera y fue cómo resumir la película en una sola imagen. Fue muy mágico. También decir que el último día del rodaje se murió mi abuela y no pudo venir con nosotros.

Mª JOSÉ RODRÍGUEZ.- Muchísimas gracias Claudia, es un placer tenerte con nosotros, y yo invito y te invito a ti expresamente a una mesa redonda que se hará a continuación se titula: LA PAU AMB ROSTRE DE DONA, esteu tots convidats.

Moltes gràcies a tots i totes.