

La tendencia del docupic popular: sabores en el cine peruano

Popular docupic trend: flavors in peruvian cinema

Suail Arana¹, Elisabeth Franco², Ernesto Rivera³, Ivyn Saldarriaga⁴

CINE
SCRUPULOS

Volumen 1
Número 2
Julio a diciembre
2013

57

Resumen

En el siguiente artículo se analizarán cinco películas peruanas teniendo en cuenta características del biopic y del documental para afirmar o negar el siguiente postulado: ¿en el cine peruano existe la tendencia de utilizar personajes populares para crear un subgénero en el que se combinan el documental, el biopic y los elementos populares?

Abstract

In this article, five Peruvian films will be analyzed based on characteristics of biopic and documentary to affirm or deny the following question: is there a tendency in Peruvian cinema to use popular characters to create a subgenre in which the documentary is combined with biopic and popular elements?

Palabras clave

Cine peruano; biopic; cine documental; elementos populares; géneros cinematográficos

Key words

Peruvian cinema; biopic, documentary cinema; popular elements, cinematographic genres

Citar como:

Arana, S., Franco, E., Rivera, E., Saldarriaga, I. (2013). La tendencia del docupic popular: sabores en el cine peruano. *CineScrúpulos*, 1(2), 57-62. DOI: <https://doi.org/10.19083/cinescrupulos.v1i2.1290>

1. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, e-mail: su.arana.k@gmail.com
2. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación e Imagen Empresarial, e-mail: elisabethfranco2494@hotmail.com
3. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, e-mail: ernesto_ru@hotmail.com
4. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos, e-mail: frey.2l@hotmail.com

Recibido:

27 de junio de 2013

Aceptado:

16 de julio de 2013

Publicado:

25 de octubre de 2013

El discurso racial es un tema presente en la filmografía peruana. Debido a ello, el término "cholo" se repite en los diálogos que establecen los personajes y es considerado, por la mayoría de ellos, como una ofensa.

• El biopic es el género cinematográfico que narra o adapta biografías de diversas personalidades de todos los ámbitos. El documental, en cambio, es ajeno al cine de ficción y presenta o representa la realidad con la idea de informar sobre hechos, acontecimientos, lugares o actividades. Una vez claros estos conceptos, trataremos de definir algunas características del cine peruano.

• Los personajes principales de algunas películas particularmente exitosas en el Perú han sido grupos musicales o actores populares que deciden contar a los espectadores cómo lograron triunfar en la vida a pesar de las adversidades. Ello permite mostrar la diversidad de entornos y las marcadas diferencias sociales de los personajes. El discurso racial es un tema presente en la filmografía peruana. Debido a ello, el término "cholo" se repite en los diálogos que establecen los personajes y es considerado, por la mayoría de ellos, como una ofensa.

• En el cine peruano, Lima tiene un papel protagónico. En la mayoría de películas se presenta una idea que puede parecer trasnochada pero que forma parte del discurso: Lima es el Perú. Ello origina el desprecio hacia otras ciudades, especialmente las ubicadas en la sierra. Como podremos comprobar, estas premisas forman parte de ciertas películas.

LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO HISTÓRICO

• Toda película tiene un trasfondo histórico que es necesario conocer para entender a cabalidad el por qué de un relato fílmico. "¡Asu Mare!" (Maldonado, 2013), por ejemplo, muestra una Lima de los años ochenta pero trata las problemáticas sociales de manera diferente, adecuadas a nuestra actualidad.

• Si ordenáramos cronológicamente las películas que abordan la vida de ciertos personajes de carne y hueso, podemos descubrir tres etapas. La primera de ellas tiene como ejemplos las películas "Cholo" (Batievsky, 1972) y "Allpa Kallpa" (Arias, 1974), filmadas en la década de 1970 durante el régimen del general Velasco Alvarado. Se trata de una época en la que las empresas privadas fueron estatizadas, se dio suma importancia al campesino y se intentó promover y crear una identidad nacional para los peruanos.

• "Allpa Kallpa" (Arias, 1974), a pesar de ser una tragicomedia, tiene un tono de denuncia social ya que cuenta la realidad de las comunidades campesinas de Apurímac, pueblos que sufren abusos y violaciones por parte de los hacendados y carecen de la atención que pueda brindar el Estado. Por otro lado, "Cholo" (Batievsky, 1972) muestra al migrante que llega a Lima para salir adelante. Otro tema importante es el fútbol, deporte popular en esa época que enorgullecía a todos los peruanos por la clasificación de la selección al mundial de México 70.

Una segunda etapa histórica es la de los años 1980, época en la que se filma “Los Shapis en el Mundo de los Pobres” (Torrico, 1986) y que está marcada por el terrorismo de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que originó un incremento de las migraciones. En este film es notoria la desconfianza de las clases altas hacia los migrantes, quienes son vistos como sospechosos y posibles terroristas. La música chicha cumple un papel importante en esta película ya que Los Shapis es el grupo propulsor, creador y difusor de este tipo de música.

La tercera etapa permite apreciar las películas “Motor y Motivo” (Chimoy, 2009) y “¡Asu Mare!” (Maldonado, 2013), realizadas en el nuevo siglo caracterizado por el crecimiento económico. La primera narra cómo la cumbia es aceptada y reconocida por las diferentes clases sociales y se la presenta inclusive como un nexo entre estas. Con “¡Asu Mare!” (Maldonado, 2013) pasa algo curioso ya que contextualiza una Lima ochentera, una sociedad muy cruda, discriminadora, conservadora y que establece una notable separación de clases sociales.

LA NARRATIVA BIOGRÁFICA

El aspecto narrativo tiene que ver con la manera en la que se cuenta la historia. Si bien las películas mencionadas tratan temas similares, la forma de narrar y de transmitir el mensaje ha cambiado a lo largo de las décadas. Por ejemplo, en la década de 1970 las historias se ciñen más a los hechos, se usa el cine como un medio de crítica social y para retratar exactamente lo que se vive en la época: las dificultades, la desconfianza, el racismo y el maltrato. Es un cine muy realista con corte documentalista.

En la década de 1980, con la aparición de la música chicha, se observa que el racismo no es el tema central, aunque sigue presente pero ha sido reemplazado por historias optimistas y personales. Entre los setentas y los ochentas las narrativas son más pesadas y tratan temas críticos socialmente. En cambio, en el siglo XXI la discriminación se trata con ironía. Es una forma de crítica no tan directa.

Una tercera característica recurrente en los filmes citados tiene que ver con el emprendimiento, las ganas de salir adelante, de sobresalir, de hacer algo bueno y satisfactorio, de mejorar la calidad de vida y superarse a pesar de no contar con los recursos necesarios. Los personajes tienen un deseo ferviente de ser reconocidos por lo que son y por sus méritos.

En “Cholo” (Batievsky, 1972) se puede apreciar la constante superación del personaje representado por Hugo Sotil, quien con muchas peripecias logra su objetivo demostrando que el esfuerzo permite conseguir el éxito. En “Allpa Kallpa” (Arias, 1974) el per-

En la década de 1970 las historias se ciñen más a los hechos, se usa el cine como un medio de crítica social y para retratar exactamente lo que se vive en la época: las dificultades, la desconfianza, el racismo y el maltrato. Es un cine muy realista con corte documentalista.

Asu mare: la película (Ricardo Maldonado, 2013).

Los peruanos son luchadores y cuando quieren lograr algo ponen empeño, fuerza y garra. El nivel socioeconómico y la raza no son factores determinantes para lograr los objetivos.

sonaje de Nemesio, interpretado por Tulio Loza, es también un campesino que viaja a la capital en busca de oportunidades con la esperanza de superarse y de regresar a su tierra para acabar con los abusos a los que su gente es sometida.

Estas características también están presentes en “Los Shapis en el Mundo de los Pobres” (Torrico, 1986), donde se narra cómo se inicia y desarrolla la música que conocemos actualmente como chicha. El personaje principal es el cantante de la agrupación, quien deja su tierra para buscar el éxito en la capital. “Motor y Motivo” (Chimoy, 2009) sigue la misma línea argumental y narra a los espectadores cómo, a pesar de todas las adversidades, la agrupación musical logra salir adelante y ser exitosa. Además, muestra cómo la cumbia es aceptada y asimilada por todas las clases sociales.

“iAsu Mare!” (Maldonado, 2013) también tiene un personaje emprendedor: Carlos Alcántara, quien además es muy popular en el Perú. En el film no puede faltar el fútbol, la música (esta vez criolla) y el arte de ser ingenioso. Los peruanos son luchadores y cuando quieren lograr algo ponen empeño, fuerza y garra. El nivel socioeconómico y la raza no son factores determinantes para lograr los objetivos.

RESENTIMIENTOS SOCIALES

Las películas también muestran intolerancia, discriminación y diferencia entre clases sociales, así como un resentimiento a flor de piel: entre los hacendados y los campesinos en “Allpa Kallpa” (Arias, 1974), entre los pituquitos y los de barrio en “¡Asu Mare!” (Maldonado, 2013), entre los migrantes campesinos y los pudientes económicamente en “Cholo” (Batievsky, 1972), “Motor y Motivo” (Chimoy, 2009) y “Los Shapis en el Mundo de los Pobres” (Torrico, 1986). Los antagonistas son presentados como personas pudientes que creen tener el derecho de humillar y denigrar a las personas de escasos recursos que proceden de provincias.

La filmografía peruana muestra una realidad cruda, una sociedad discriminadora y familias muy conservadoras. En “Cholo” (Batievsky, 1972) se puede apreciar una mirada algo distinta ya que la película no se centra en mostrar el acto discriminador de los ricos hacia los pobres, sino el resentimiento que este maltrato causa y que se evidencia en el personaje principal, quien se niega a aceptar cualquier propuesta que proceda de la boca de personas económicamente pudientes. Esta película deja el sinsabor y la culpabilidad de haber creado una sociedad profundamente resentida.

MADE IN PERÚ

Los elementos populares están siempre presentes: las pichanguitas, la unidad y fraternidad entre los miembros de escasos recursos, la música chicha y la cumbia, las reuniones entre amigos tomando unas cuantas cervezas, los salsódromos, las jergas, los barrios, los piropos, la huachafería de las clases altas de la época que no aceptan a ningún muchacho que no sea blanquito, el conservadurismo, la música criolla presente en los barrios limeños, el carisma, la creatividad y el ingenio.

Al parecer, en el cine peruano existe la tendencia a crear un subgénero docupic popular que mezcla el biopic, los elementos populares y el documental. Todas las películas mencionadas parecen ser biografías con corte documentalista y con una presencia muy importante de elementos populares que son netamente peruanos. ■

Los elementos populares están siempre presentes: las pichanguitas, la música chicha y la cumbia, las reuniones entre amigos tomando unas cuantas cervezas, los salsódromos, las jergas, los barrios, los piropos y la huachafería de las clases altas.

Referencias

Un ramillete de vidas ejemplares que hay que seguir como si del propio Mahatma Gandhi se tratara.

Batievsky, B. (Productor y Director). (1972). *Cholo* [Película]. Perú: Procine S.A.

Loza, T. (Productor) y Arias, B. (Director). (1975). *Allpa Kallpa*. Perú: Cinematográfica Apurimac.

García, N. (Productor) y Torrico, J. (Director). (1986). *Los Shapis en el Mundo de los Pobres* [Película]. Perú: Asmont Producciones Fílmicas S.A.

Vélez, M. (Productor) y Chimoy, E. (Productor y Director). (2009). *Motor y Motivo* [Película]. Perú: Tercer Ojo Producciones.

Valladares, M. (Productor) y Maldonado, R. (Director). (2013). *Asu Mare!* [Película]. Perú: Tondero Films.

La tendencia del docupic popular: sabores en el cine peruano

Popular docupic trend: flavors in peruvian cinema

Para referenciar este artículo:

Article reference:

Arana, S., Franco, E., Rivera, E., Saldarriaga, I. (2013). La tendencia del docupic popular: sabores en el cine peruano. *CineScrúpulos*, 1(2), 57-62.

Arana, S., Franco, E., Rivera, E., Saldarriaga, I. (2013). Popular docupic trend: flavors in peruvian cinema. *CineScrúpulos*, 1(2), 57-62.

CineScrúpulos / Revista digital de diálogo cinematográfico/ ISSN: 2709-0493

© Los autores. Este artículo es publicado por la revista **CineScrúpulos** del Programa Académico de Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad de Comunicaciones, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), que permite el uso no comercial, distribución y reproducción en cualquier medio, siempre que la obra original sea debidamente citada.