

O menino e o Mundo de Alé Abreu. ¿Cuál es el precio de ser independiente?

Marlene Nascimento da Silva

(FADU-UBA | Argentina)

Resumen:

El presente trabajo aborda el fenómeno *O Menino e o Mundo* de Alé Abreu (Brasil, 2015), un largometraje de animación independiente que recaudó premios en muchos festivales internacionales del mundo sin embargo no tuvo éxito en las salas de exhibición comercial. El mismo tiene como temática el hambre, la falta de comunicación en una familia rural, los escasos recursos de salud, educación y transporte, la violencia, la exclusión. Los mismos temas que abarcó el *Cinema Novo* brasileño en los años 60 que produjo películas de culto pero que no fueron éxitos de público. ¿Qué espera y cómo recibe el mundo un largo metraje de animación independiente oriundo del Brasil? En la película se observan elementos característicos del *Cinema Novo*: la violencia barroca, la épica didáctica, el lirismo, el humor amargo, el árido *sertón*, la problemática campesina, el urbanismo desordenado, el emplazamiento de barrios emergentes en el desmedido crecimiento urbano además de sus pares complementarios temáticos: sociedad y individuo, realismo y fantasía, subdesarrollo y violencia, campo y ciudad. Y la solución del conflicto por intermedio de la música, de la magia y la solución mística para los problemas que trae el protagonista.

¿Cómo ser independiente, poseer identidad nacional y regional sin responder a un modelo que sigue premiando lo exótico, original e irrepetible en contenidos animados producidos en los lugares del mundo que todavía son considerados *borders* de la industria o emergentes? ¿Por qué la sinopsis utilizada por la prensa para la difusión de la película la describe como una aventura en que *O Menino* descubre un mundo fantástico lleno de animales, máquinas y criaturas extrañas?

Palabras Claves: Animación - Neocolonialismo - Independiente

Introducción.

Este es un estudio comparativo donde realizo un análisis de los temas tratados en las películas *O menino e o mundo* (Ale Abreu, Brasil, 2013) , largometraje de animación de técnica mixta, y *O dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro* (Glauber Rocha, 1969), largometraje de acción en vivo, perteneciente al movimiento cinematográfico brasileño *Cinema Novo*.

El filme *O menino e o mundo*, siendo fruto de una cinematografía premiada en los albores de principio del siglo XXI, todavía se alimenta de las mismas temáticas de las cuales se nutrió el *Cinema Novo*.

Los temas compartidos y recurrentes en estas películas son: el hambre, las migraciones internas, el modelo de poder político coronelismo establecido, el misticismo, el sincretismo religioso, la salvación mágica, la musicalidad exacerbada y el oportunismo.

Elegí la película *El dragão de la Maldad Contra el Santo Guerreiro* para una análisis comparativo con posibilidad de ejemplificar utilizando sus escenas y los subtextos del discurso en ella presentes. La elección de este film viene del encuentro a algo personal. Mi familia está compuesta por un padre que nació en una ciudad llamada *Lagoa dos Gatos* en la provincia de Pernambuco, que bien podría ser la Ciudad *Jardim de las pirañas* del Filme da Glauber Rocha. Ambas ciudades tienen varios puntos en común, uno de ellos es la morfología del estilo colonial portugués. Sergio Buarque de Holanda¹ lo califica como espontaneo, o sea, no tan planeado como el español. Estas son ciudades donde encontramos la iglesia principal ubicada en el centro a una altura diferenciada y todo lo demás a su alrededor.

La historia personal de mi padre se asemeja la vivida por el niño y su padre. Mi padre emigró de su pueblo a los 18 años de edad, en el año 1960, en dirección al sur del país (Brasil) con la esperanza de obtener una movilidad social y una mejor calidad de vida. Dejando atrás en su pueblo todos estos temas que estaban siendo tratados en las producciones del internacionalmente reconocido *Cinema Novo*.

Cinema Novo narrou, descreveu, poetizou, discursou, analisou, excitou os temas da fome: personagens comendo terra, personagens comendo raízes, personagens roubando para comer, personagens

-----

¹ Holanda, Sergio Buarque de. *Raízes do Brasil*. Rio de Janeiro, José Olympio, 1983,

matando para comer, personagens fugindo para comer, personagens sujas, feias, descarnadas, morando em casas sujas, feias, escuras: foi esta galeria de famintos que identificou o Cinema Novo (Glauber, Estetika da fome)²

"El Cinema Novo narró, describió, poetizó, analizó, exaltó los temas del hambre: personajes comiendo tierra, raíces, personajes robando para comer, matando para comer, huyendo para comer, personajes sucios, feos, sub nutridos, viviendo en casas sucias, feas y oscuras. Esta fue la galeria de hambrientos que identificó el Cinema Novo". (La traducción es mia)

Mi padre llega a San Pablo en el Año 1960, encuentra trabajo y constituye una familia. Por suerte y también por temas que se explican con una combinatoria de políticas de gobierno vigentes en el momento de inclusión y de exclusión se vio beneficiado. Con lo cual quedó afuera de la típica urbanización marginal que vemos en la película del niño y también en algunos de los últimos films producidos bajo el manto del *Cinema Novo*, como *Copacabana Mon Amour* (Rogério Sganzerla, 1970).

Ambas películas tratan el tema de la migración interna de un Brasil devastado por el hambre. El *Dragón de la maldad contra o santo guerrero* muestra el conflicto social y político sumado a las condiciones de pobreza y al final luego de la solución del conflicto, su relato termina mostrándonos la ruta como solución y escapatoria para este hombre que no encuentra forma de quedarse en su tierra. En la segunda "O Menino e o Mundo" vemos un hombre migrante que abandona estas condiciones desmerecidas de lucha contra la pobreza, el hambre, la exclusión social, falta de acceso a educación y la salud y ninguna perspectiva de futuro para su familia y sale a buscar algo mejor en otro lugar del mundo.

Éxito en festivales no significa éxito comercial.

En 1967 *Terra en Transe* gana el premio mayor del festival de Cannes, también el de Locarno, Suiza y el de la Habana, Cuba. Glauber Rocha muestra al mundo el *Cinema Novo*. En 2014 *O menino e o mundo* ganó el Premio Cristal al mejor largo metraje del Festival de Annecy, Francia. También fue el ganador del premio del público. Luego de esta premiación continuó ganando 34 premios en diversos festivales del mundo, hasta la fecha y

-----

² Texto Completo en: <http://www.tempoglauber.com.br>

lo sigue haciendo. Sin embargo, *O menino e o mundo* tuvo baja asistencia de público en Brasil siendo registrados apenas 3891 espectadores en sus dos primeros días de estreno, alcanzando finalmente una asistencia total de 35 mil³ espectadores en cines, tuvo buena boletería en Francia y tiene un contrato firmado de distribución en EUA, que todavía no tiene fecha de estreno, según los supuestos están esperando el lanzamiento para el próximo año de manera a participar en los Oscar de 2016.

Este estudio amplía las fronteras del análisis comparativo morfológico y se pregunta cuestiones inherentes al neocolonialismo vigente, también llamado eurocentrismo. El modelo hegemónico premia lo exótico, lo diferente, lo que representa una alteridad fuera de sus fronteras, aquí se lee: modelo europeo occidental que incluye los Estados Unidos de América. Fuera de este modelo todos nosotros somos *los otros* que es definido para asegurar que los contenidos por nosotros producidos están cargados de una búsqueda de encontrar estos elementos de identidad que nos diferencia del modelo central y nos cataloga como otro. Eduard Said dice en su libro *El Orientalismo* (1954) que occidente produce una historia de las verdades establecidas del occidente sobre el Otro. En este caso podríamos decir que premiar "es volver a reafirmar que esta es la verdad del Brasil o de latino América en el 2014 así como lo era en los años 60. Transformado esto en la verdad."

Hago uso de las palabras de Glauber Rocha en el Manifiesto fundacional del movimiento del *Cinema Novo*, Eztetyka da Fome⁴: "en cuanto América Latina lamenta sus miserias generales, el interlocutor extranjero cultiva el sabor de esa miseria, no como síntoma trágico, pero apenas como insumo formal en su campo de intereses... Para el observador europeo, los procesos de creación artísticas del mundo subdesarrollado solo le interesan en la medida que satisfacen su nostalgia del primitivismo..." Este fenómeno sigue alimentando el imperialismo cultural, tiene consecuencias de dominio económico e influye en los modelos de negocios practicados en el mundo de la comercialización de contenidos. Esta distribución abarca desde la centenaria sala de cine a los dispositivos de inter fase de conexión como ser los *Microsoft HoloLens*.

-----
³ Fuente: www.jornalnh.com.br

⁴ El texto completo del manifiesto se encuentra en www.tempgaluber.com.br. La traducción es mía.

El Dragón de la maldad atrapa el Niño y su Mundo.

Al principio del filme *O menino e o mundo* vemos a un niño jugando en un arroyito seco donde solo sobrevivieron algunos renacuajos. El espacio rural donde habita el Niño no tiene identidad, puede ser un lugar cualquier en el infinito nordeste del Brasil. No tiene nombre ni ubicación espacial. Es parte de las opciones de diseño del film. Tampoco tienen nombre los personajes. El Niño es un personaje genérico, inclusive un mundo que tiene dos lunas para definitivamente ubicarlo en cualquier galaxia.

El pueblo donde está emplazado el drama de *Antonio de las Muertes* que lucha contra la maldad se llama *Jardín de la Pirañas*. Un nombre extremadamente sugestivo. Un jardín supone flores, ambiente agradable, pero si es un jardín de pirañas la lectura es otra. Ambas películas presentan en su primer acto el conflicto que tiene en común: Las malas condiciones de hábitat, el hambre, la falta de recursos económicos y la precariedad de la salud.

En el caso de del niño la solución es la migración interna. El padre deja la familia y sale a buscar una mejor forma de vida. Dejando al niño y a su mujer echados a la suerte. El resultado es que este hombre será mano de obra barata en la emergente urbanización del sudeste también es un tema recurrente en el *Cinema Novo*. El conflicto es planteado y la inquietud del niño será paulatinamente presentada hasta que él seguirá los pasos de su padre, que al no retornar no le deja otra opción que no sea la de salir a buscarlo.

En el film *Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro* la presentación del conflicto incluye las problemáticas del entorno social, político y geográfico. En el texto pronunciado por el Coronel escuchamos cuando dice que: "no soy Dios ni el gobierno para resolver el problema del hambre del pueblo". En la negación afirma su presencia, como el gobierno no se ocupa entonces él se tiene que ocupar, lo escuchamos decir que él es un hombre benevolente. Sabemos que este actor social, el coronel, es el gobierno en el Brasil de entonces y de hoy, siguen siendo los que dictan la política del país. El coronel agrega a su discurso que va alimentar con *farinha e carne seca*, a pesar, de que este pueblo es inútil, perezoso, infeliz e carece de la gracia divina. En el Filme *O menino e o mundo* el padre del niño lo deja esta misma condición: infeliz, carente, abandonado buscando al padre en un mundo onírico donde se transporta subiéndose a una nube de algodón.

Las migraciones internas es tema central en ambas películas. Es la opción para la solución del conflicto. La solución es marcharse de este lugar donde no se dan las condiciones de vida necesarias. A pesar de que los resultados dramáticos ya anuncian deterioro de la identidad que la urbanización carente de planeamiento, genera en ambos personajes. O sea; la solución del conflicto es apenas temporaria. Ambas películas tiene epilogos desdichados.

La película de Glauber termina con una escena en la ruta. La carretera donde el migrante puede tomarse un *pau de arara* (sin traducción posible). Se trata de un vehículo de transporte irregular. Un camión sin caja cerrada, que se utiliza para transportar los trabajadores sustituyendo un micro bus. En el caso del Menino y el mundo la ida del padre está hecha en etapas y cuando se va de la actividad rural de la cosecha de algodón a trabajar de obrero en la fábrica vemos el vehículo *pau de arara* en la película. La búsqueda es la misma. La extrema pobreza asola la familia del niño así como la de todos los habitantes del nordeste.

Un idioma inexistente, la incomunicación universalizada.

La opción del diseño sonoro del filme *O menino e o mundo* remarca la incomunicación, la rigidez árida del hombre de pocas palabras. Los diálogos están grabados en un lenguaje incomprensible, de alguna manera esto es un elogio a la incapacidad de comunicación. No se trata de silencio. Se trata de incapacidad de articular una solución para el problema que tiene raíces en el modelo de colonización, de la ocupación del territorio brasileño, de las condiciones ideológicas que superan al abordaje de este estudio. Sin embargo, es algo muy importante para relevar. En la película del niño este elemento de la banda sonora se presenta como un gran atractivo estético. La sonoridad más identificativa del padre es cuando tose. Su salud es débil. Su padre está enfermo, padece de un mal de los pulmones.

En la película *O Santo Guerreiro contra o dragão da Maldade* Antonio das Mortes, en un momento de reflexión, cuenta la historia de una muchacha de Pernambuco que por dormir con el hijo del coronel termina embarazada, se fue del pueblo a *hacer la calle*, enferma del tuberculosis, y luego cae en el Rio San Francisco donde es devorada por las pirañas.

En el caso de la película del niño por más que este padre logre conseguir trabajo y ubicarse en un contexto urbano en una actividad de obrero la tuberculosis no lo perdona. El padre del Niño, así como la muchacha de Pernambuco, amiga de *Antonio das Mortes*, no logran sobrevivir a la precaria condición de salud que caracteriza a la población del nordeste.

Así cómo el niño, el pueblo de *Jardín de las Pirañas* está desprovisto de padre y protección. Es el entorno propicio para que el coronel reanude su papel de padre mientras el niño siga buscando un padre en los personajes que encuentra por su viaje.

O Santo Guerreiro contra o dragão da Maldade es una película que incorpora el código del musical. En el transcurso del filme hay varias melodías utilizadas para dar seguimiento al desarrollo del relato. La actuación de los personajes es alegórica y operística, ilustrando las canciones. En *O menino* el recurso del sincronismo musical, característico de la animación, es una constante. La hipótesis de la película incluye, además, la creatividad musical como valor salvador. En el final de *O menino* el ave negra lucha contra el ave del color. El carnaval y la alegría vencen la oscuridad del hambre y la marginalidad del suburbio urbano.

El Imperialismo de ayer remixado en Neocolonialismo hoy

Al final del filme Alê Abreu, director de *O menino*, elije utilizar imágenes de acción en vivo para denunciar la mala utilización de los recursos naturales y las malas condiciones laborales de los obreros, y como elemento de transición recurre a quemar el celuloide para dar paso las escenas de acción en vivo extraídas de los filmes de Leon Hisman, un cineasta documentalista del *Cinema Novo*. Las películas elegidas fueron: *ABC da Greve*, 1979/90, documental del movimiento obrero realizado en el ABC paulista. El homenaje a León y su aporte desde la estética del *Cinema Novo* viene a corroborar la hipótesis de este estudio. ¿Porque estas imágenes y no otras imágenes de sin autoría? Esta opción reafirma la pertenencia temática y funciona como la firma de un manifiesto de pertenencia.

En la orilla de la ruta vemos a *Antonio de la Muerte* esperando el *pau de arara*, mientras se escucha a Raimundo Fagner cantando en la banda sonora *O ultimo pau de arrara*. La toma final, de la ruta pavimentada, incluye un logo

de la petrolera Shell. La presencia del elemento imperialista es el contraste. En la película del niño el imperialismo está representado por el empresario malo y oscuro que viene a vender un sistema de automatización, que deja sin trabajo a muchos obreros, incluyendo el que podría ser el padre del niño. La marginalización aparece como un emergente donde se formación del ejercito de mano de obra desempleada y por ende excluida.

En el final de *O menino* vemos el niño sentado sobre un típico basural en los bordes de una ciudad pujante. El niño está en la frontera entre el espacio urbano y los espacios semi urbanos separados por alambres de púa, lo que llamamos: los cinturones de pobreza. Es en este escenario donde se produce la disputa entre el bien el mal, entre el pájaro negro y el multicolor. Así como en la plaza en frente a la iglesia en la película del dragón, donde el relato se ocupa de poner en disputa Dios contra el Diablo. En los créditos finales, de la película de Glauber, vemos nuevamente la imagen de San Jorge, santo sincrético por excelencia venerado en todo el Brasil, las mismas que fueron utilizadas en el principio de la película. La película del niño termina con el mismo punto con el que empezó.

¡Animación independiente! ¿Dependiente de que?

O menino e o mundo tiene el sello de Abreu, una pieza de autor en la que se observa el desarrollo de su carrera como animador. Considero importante relevar en este estudio los actores involucrados en la producción de la película. *O menino e o mundo* es una producción de *Filme de Papel*, productora creada en 1991 desde su inicio con el objetivo de hacer películas de animación¹ con apoyo, participación y patrocinio de varios actores gubernamentales y privados. Estos actores son actantes hoy día en el Brasil gracias a las políticas de estado de exención impositivas que favorecen la producción audiovisual. Además de ANCINE (Agencia Nacional do Cinema), están presentes: Fondo Sector Audiovisual, BNDS, PROAC ,FINEP, fundación de fomento a investigación y desarrollo de proyectos innovadores, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Sabesp, Compañía de saneamiento básico de agua de São Paulo y Petrobras. La sustentabilidad económica de esta producción no hubiese sido posible

-----
1. www.filmedepapel.com.br y filme.de.www.papel.blogspot.com.ar

sin estos actores reunidos sumados a un diseño de producción que implicó una tarea artesanal desde un lugar de experimentación y espíritu colaborativo que sólo se logra cuando un proyecto reúne, por atracción, tantos profesionales talentosos. En este equipo reducido de producción se sumaron, para el diseño sonoro la película, músicos de la más alta gama del Brasil y la importante presencia del argentino Gustavo Curtat.

¿Por qué no se emplaza en los circuitos de distribución y no genera empatía en el público? Es un tema a seguir ampliando. ¿Porque el modelo de negocio establecido no incluye la llegada al público? Para concluir voy a citar el comentario hecho por la cineasta, guionista y fotógrafa referente del Movimiento de los Sin Tierra (MST) Aline Sasahara Cristina de Oliveira, luego de salir de la proyección: Muy lindo el niño pero, su mundo;¿ Te lo encargo!

Referencias Bibliográficas:

BONDUKI NABIL, Georges, "Origens da habitação social no Brasil", en *Análise Social*, vol. XXIX, (127), 1994 (3.º), 711-732. Buarque de Holanda, Sergio. Raizes do Brasil.

CARRASCO, Andrés. Apuntes de cátedra, Seminário Doctorado FADU UBA,2014.

HOLANDA, Sergio Buarque de. *Raizes do Brasil*. (1ª ed. 1936) Rio de Janeiro, José Olympio, 1983, 16ª ed.

MARICATO, Ermínia; ARANTES, Otilia y VAINER, Carlos, *A Cidade do pensamento único: desmanchando consensos*,

SAID, Edward W., *Orientalismo*, editorial al Quibla, Madrid, 1990

Estética da Fome http://www.tempoglauber.com.br/f_dragao.html.

Película "Dragão da maldade contra o Santo Guerreiro" https://www.youtube.com/watch?v=xx_QFips7Ow

[https://pt.wikipedia.org/wiki/Pau_de_arara_\(transporte\)](https://pt.wikipedia.org/wiki/Pau_de_arara_(transporte))

Último Pau de Arrara: <https://www.youtube.com/watch?v=5-uanlwEbPI>

Marlene Nascimento da Silva | ANIMA2015: 31 - 40

https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra_em_Transe

http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Menino_e_o_Mundo#Pr.C3.AAmios

<http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2014/06/animacao-o-menino-e-o-mundo-e-premiada-em-festival-frances.html>

Marlene Nascimento Da Silva:

Bacharel en Ciencias de la Comunicación por la ECA de la Universidad de San Pablo, Brasil y Doctorando en Diseño en la Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Investiga los aportes al lenguaje audiovisual de la técnica 3D Estereoscópica aplicados a la animación.

Se desempeña como Profesora universitaria en las áreas del diseño de imagen y sonido, de la disciplina proyectual y de la comunicación especializada en ANIMACIÓN. Desarrolla y gestiona proyectos audiovisuales.

Directora, realizadora, creativa, guionista y Post productora. Video Artista. Productora de Festivales.

Contacto: marlenenascimento.nascimento@gmail.com

El Estado de Independencia.

Actas del IV Foro Internacional sobre Animación - ANIMA 2015

Nascimento da Silva, Marlene: "O menino e o Mundo de Alé Abreu. ¿Cuál es el precio de ser independiente?" - Pág. 31 - 40, 2017

ISBN 978-950-33-1096-0 (E-Book)

<http://www.animafestival.com.ar/forum/home-2/actas-foro-academico/2015-iv-foro-iv-forum/>