

El cine de Lukas Moodysson

Valussi, Cristian

Resumen

En este documento académico realizaré un estudio sobre la filmografía del guionista y director de cine sueco, Lukas Moodysson. Sus películas tienen siempre un tema central, que Moodysson lo muestra como nadie en el mundo, dichas temáticas (que se convierten en un leitmotiv en su filmografía) son la infancia, el olvido, la marginalidad, los barrios periféricos y la inserción. El estudio se centrará en sus guiones, en su puesta en escena, el despertar sexual, la marginalidad, la amistad la ideología y en la estética visual de sus films. Algunas de las películas de este gran cineasta son: *Fucking Åmål*, *Lilja 4-ever* y *Vi är bäst*.

Introducción

Antes de comenzar el documento académico, quiero hacer una breve introducción sobre quién es Lukas Moodysson y cómo explora la escénica humana mediante su filmografía.

¿Quién es Lukas Moodysson?

Lukas Moodysson es un cineasta sueco que nació en el año 1969, estudio cine en Estocolmo, la capital de Suecia, en el Dramastika Institut. Antes de realizar su opera prima, *Fucking Åmål*, dirigió tres cortometrajes. **Él explora, cómo ningún otro director, las vicisitudes que viven los adolescentes**, pero también vemos: la vida de los adolescentes desde el punto de vista de los adultos (padres, autoridades, etcétera), el despertar sexual, la intolerancia, la discriminación, la exclusión, la incomprensión y la vida y la muerte, estos, son algunos de los temas que aborda Lukas Moodysson con su particularidad mirada.

Las películas que analizaremos en este documento

Las cuatro películas que analizaremos son: *Fucking Åmål* (1998), *Tillsammans* (2000), *Lilja forever* (2002) y *We Are the Best!* (2013). En todas estas obras encontramos un despertar sexual en cada individuo que suele ser frustrante y hasta traumático; **el adolescente tira todo por la borda al considerar que el mundo está contra sí mismo**, lo cual es una de las constantes temáticas del cine de Lukas Moodysson. Pero también el cineasta sueco nos muestra estas vicisitudes humanas en el adulto, como lo vemos claramente en la película *Tillsammans*, donde una mujer se va a vivir a una comunidad Hippie, tras sufrir violencia de género por parte de su marido.

En una época donde abundan las películas con efectos visuales, donde la acción es recurrente en los guiones, Lukas Moodysson nos muestra una filmografía carente de efectos especiales, carente

de Chroma y de dobles de riesgo. Sus guiones nos cuentan historias simples pero tan atrapantes que solamente necesita de un gran director, una buena actriz o actor y por supuesto, el ente registrador, que en este caso es la cámara de cine. Cuando digo historias simples puede ser que este cometiendo una gran injusticia, porque dentro de esa simpleza encontramos homosexualidad, prostitución, abandono y reivindicación, tanto en la niñez como en la adolescencia. Por este motivo, **sus películas son muy crueles**, y seguramente cuando termines de ver unos de sus films terminarás desbastado, pero **su poesía cinematográfica te transformará...**

Las cuatro películas

1) *We Are the Best!*:

Ficha técnica

La película fue inspirada en la novela gráfica de Coco Moodysson. Lukas Moodysson fue el director de la obra y realizó el guion, junto a Coco Moodysson. Es una película de 102 minutos, estrenada en el año 2013, de nacionalidad sueca, con la coproducción de Dinamarca y Alemania. Una de las cualidades del film es su universalidad, porque lo que le ocurre a las protagonistas, les puede ocurrir a cualquier adolescente ciudadano de cualquier parte del mundo.

Un poco de la trama

Bobo y Klara son estudiantes en la década de los 80 en una escuela pública de Estocolmo, Suecia. Ellas al ser ignoradas y discriminadas por sus padres, hermanos y amigos, deciden formar una banda de punk y participar en el espectáculo de talentos en una localidad perdida en el interior del país, y, de esta manera, demostrar que el punk no ha muerto. Pero ellas carecen de conocimientos musicales e instrumentos. Al ver que ambas fracasarán en el intento, deciden pedirle ayuda a Hedvig, una compañera cristiana, que toca canciones clásicas y religiosas en su guitarra acústica. En un principio, Hedvig no acepta, pero Bobo y Klara, poco a poco, la introducen en el mundo del punk. Bobo, Klara y Hedvig llegan a tocar en el espectáculo, donde son abucheadas por su condición de mujer (no toleran que las chicas sean más Punk que los chicos), pero en realidad lo que menos importa es el espectáculo, porque ellas viven y transpiran Punk a cada segundo.

2) *Fucking Åmål*:

Ficha técnica

La película es la ópera primera de Lukas Moodysson, quien dirigió y escribió el film. La obra dura 89 minutos, fue estrenada en 1998 y es de nacionalidad sueca. El film recibió muy buenas críticas, incluyendo al maestro Ingmar Bergman, y fue galardonada con los siguientes premios: Premios Suecos de Cine en 1999 y el Teddy en el Festival de Cine de Berlín en 1999, entre otros galardones.

Un poco de la trama

Agnes Ahlberg y Elin Olsson son alumnas de secundario de Åmål, un pueblo perdido en la inhóspita Suecia. Elin es extrovertida, popular y ha estado con innumerables chicos, pero se da cuenta que su vida es aburrida y que le falta algo. Agnes, por el contrario, es introvertida y hace poco tiempo que se ha mudado a Åmål, ella lo pasa muy mal porque no puede adaptarse a las costumbres del pueblo. Pero Agnes está secretamente enamorada de Elin, y Elin apenas sabe siquiera que ella existe.

3) *Tillsammans:*

Ficha técnica

El film es dirigido y escrito por Lukas Moodysson, la obra dura 106 minutos, es de nacionalidad sueca, y cuenta con la coproducción de Dinamarca e Italia. La película fue estrenada en el año 2000.

Un poco de la trama

Corre la década de los 70 en Suecia, y un grupo de jóvenes viven en comunidad bajo la doctrina del hipismo, mientras cada miembro trata de encontrarse a sí mismo, discuten, sobre la sociedad, sobre sus creencias políticas y el mundo cambiante que gira a su alrededor. Elisabeth, tras separarse de su marido alcohólico, decide ir a vivir con su pequeño hijo a la comunidad, pero al ingresar Elisabeth y sus niños a la comunidad se empiezan a poner en juego las convicciones de cada miembro del grupo.

4) *Lilja 4-ever:*

Ficha técnica

Es una película Sueca del año 2002. Está escrita y dirigida por Lukas Moodysson y está basada en hechos reales. La duración del film es de 109 minutos.

Un poco de la trama

Lilja, una niña de la antigua Unión Soviética, que es abandonada por su madre, ella la deja a cargo de una tía para emigrar a Estados Unidos. Pero un día, Lilja, se encuentra tan vulnerable, que decide prostituirse por algo de dinero. Lilja creé que esta nueva etapa la hará mejorar su vida y conocer a grandes personalidades. Sin embargo, cada día se ira hundiendo en una realidad llena de tragedias, hasta convertirse en una esclava sexual en Estocolmo, Suecia.

Análisis de sus obras

- La niñez y adolescencia

Todas estas películas tienen un punto en común, que es la forma de tratar el tema de la niñez y la adolescencia, en todos los casos, son jóvenes reclusos y marginados, de una clase social baja. Y en este punto quiero centrarme en dos obras, ***We Are the Best!*** y ***Lilja 4-ever***, esta última, muestra la niñez de una forma trágica y lleva a los personajes a tomar decisiones terribles, cada niño y adulto en esta película cae al infierno de una forma trágica. En cambio, en ***We Are the Best!***, nos muestra la vida de tres pre-adolescentes de una forma más fresca y divertida, estas muchachas quieren ser unas verdaderas Punk Rocket, y ellas mismas piensan que fracasan en dicho intento, pero no se dan cuenta, que son la esencia del Punk y que viven el verdadero Punk urbano de los años 70 (que se vio en Londres o Nueva York).

- La mezcla de ideologías y clases

Otro tema recurrente, es la mezcla de diferentes clases sociales e ideologías en las películas de Lukas Moodysson. Pero en la película que esto se aborda de forma sutil, tan sutil que resulta ser fundamental para la trama del film, es, ***Tillsammans***, en dicha obra, los Hippies viven con su ideología y normas de forma armónica, pero cuando llega a esa casa, Elisabeth y sus hijos (Eva y Stefan), algunos de los miembros de la comunidad empiezan a cuestionar las ideologías comunistas de los miembros dominantes, pero Moodysson introduce al capitalismo a la comunidad, a través del niño, y poco a poco, en la casa se empiezan a ver objetos del capitalismo: Una botella de Coca Cola y un Televisor. Esto desencadenará a la ruptura de esa comunidad Hippie, y al nacimiento de una familia típica de la clase baja sueca.

En otras de las películas que vemos este concepto es ***We Are the Best!***, aquí dos niñas con familias conflictivas, se hacen amigas de una chica, que ha nacido en una familia estructurada, católica y de una clase superior. Y por supuesto que la niña católica, cambia radicalmente: Cambia su aspecto físico (se corta el pelo como un niño), comienza a dudar de sus creencias religiosas, y empieza a confrontar a sus padres. El cambio es tan profundo en la chica católica que su familia termina aceptando las nuevas ideologías de su hija.

- El descubrimiento de la sexualidad

Todas las películas, nos muestran el descubrimiento sexual, en la etapa de la niñez y adolescencia. Lo podemos ver de una manera fresca, en la película ***Tillsammans***, cuando Stefan (el hijo de Elisabeth) se enamora de una vecina y de una de las adultas de la comunidad Hippie. O de forma trágica *Lilja Forever*, Lilja conoce la sexualidad a través del abuso y la prostitución.

Pero en este punto, quería destacar al film ***Fucking Åmål***, aquí, vemos la sexualidad desde el punto de vista de Elin y Agnes, dos chicas adolescentes que sin saberlo se enamoran y descubren la homosexualidad. Pero el director no solo nos muestra el lesbianismo en la adolescencia, sino,

cómo dos chicas tan diferentes (una extrovertida y la otra introvertida), pueden llegar a conocerse a través del sexo y el amor.

En *Tillsammans*, también vemos la sexualidad en la adultez. En la película vemos cómo una pareja vive el sexo en libertad, teniendo el permiso del otro para tener relaciones con otras personas, pero vemos que el hombre no está convencido sobre esta modalidad, y que en realidad el sexo libre, es pregonado por la mujer para buscar el verdadero amor y el placer sexual. Por supuesto que todo termina mal para ambos.

- La amistad

Si hablamos de amistad, sin lugar a dudas que la niñez y la adolescencia son las etapas de oro, para forjar estas relaciones, y Lukas Moodysson trata este tema como ninguno. En *Lilja 4-ever*, vemos la relación que forja Lilja con Volodia un niño de su misma condición, pero es tan grande la amistad entre ellos y la nobleza de Lilja con Volodia, que el primer dinero que gana Lilja con la prostitución, lo gasta en la compra de una pelota de básquet para su amigo, **este regalo le cambia rotundamente la vida al niño**, porque mientras su pelota este en perfecto estado él jugará con ella y se sentirá muy feliz, pero cuando el padre de Volodia le pinche la pelota, la vida del niño dejara de tener sentido, hasta terminar en el suicidio.

Otra película que aborda la amistad a gran escala es *Tillsammans*, no solamente entre niños y adolescentes, sino también en adultos.

Conclusión

Cada vez que vemos una **película de Lukas Moodysson** tenemos sensaciones encontradas, una puede ser que nos da ganas de volver a nuestra adolescencia y llevarnos el mundo por delante. O podemos llorar en cada fotograma, al ver cómo la vida de una niña cae en las cloacas de la humanidad. Pero Lukas Moodysson, explora en cada individuo de una forma tan profunda cómo pocos en el mundo del cine, nos pasea por la felicidad, el dolor, la vida, la muerte, el descubrimiento y la negación. Por eso, cuando vemos la **filmografía de Moodysson**, estamos realizando **un paseo por la construcción de la identidad en distintas etapas de la vida**.