

“No es solo contar una historia, sino que la gente sienta que algo la incluye, la conecta y suma a su cultura”

Catmull y Morris

“Los Increíbles 2”
 (インクレディブル・ファミリー | Incredibles 2)
 En cartelera el 1ro de Agosto 2018
 Recomendada para pasar un grato momento en familia en estas vacaciones de verano.

Este verano retornan, “Los Increíbles” de PIXAR. Han pasado 13 años desde que el director Brad Bird nos presentó esta familia de superhéroes, su secuela titulada “Los Increíbles 2” generó expectativas y especulaciones como que la cinta transcurriría 10 años después de su predecesora. Incluso se llegó a pensar que Dash (el segundo hijo que tiene supervelocidad) sería el villano de la trama. Ante estos rumores, el nuevo trailer lanzado el 13 de Abril revela que la secuencia continúa justo después de la primera entrega donde la icónica familia se prepara para luchar contra el villano “Subterráneo”. Todos los fans que fuimos niños o jóvenes cuando vimos “Los Increíbles”, sentimos cierta nostalgia al ver a nuestros queridos personajes. Empezando por el padre Bob Parr (Mr. Increíble) cuyo poder es la superfuerza, la madre Helen (Elasticgirl) quien es súper elástica, la hija mayor Violeta que se torna invisible y puede crear campos de fuerza, el segundo hijo Dash es super veloz, y por último el tercer hijo y bebé Jack Jack con poderes ilimitados, puede envolver su cuerpo en llamas y metal, transformarse en una bestia, sacar rayos láser por su ojo, teletransportarse... La película anterior nos presentó al padre en su crisis de la mediana edad deseando revivir sus días de gloria. En esta secuela, Helen la esposa, será la heroína mientras Bob se encarga de cuidar a los niños. Para Pixar, la familia cumple un rol especial, no es la primera vez que vemos a los personajes principales cuidando a los niños. En “Toy Story” (primera película de Pixar) los juguetes forman un gran equipo para divertir a su dueño Andy. En “Monsters Inc.” se muestra como Sully y Wazowski luchan para cuidar a la niña Boo. Estos contenidos son emblemáticos y distinguen a los Creadores de Pixar, todos Creadores de Gráficos de Computadora, Geeks que crecieron con los comics, books, videojuegos y películas, en la vida real tienen dificultades para cuidar a sus hijos y cumplir con el deber paterno.

Disfrute a Pixar en los “Increíbles 2”, en especial las peripecias de Bob cuidando a Jack Jack que está fuera de control. Este reto será una gran prueba para el héroe de la familia.

“La forma del agua”
 (シェイプ・オブ・ウォーター | The Shape of Water)
 2017: Mejor película, Mejor director, Mejor banda sonora y Mejor diseño de producción.
 Una fábula de amor hábilmente relatada por el mexicano Guillermo del Toro.
 Recomendada para vivir un momento de poesía y respeto a la diversidad.

De la mano del director, el espectador se adentra en un filme que sigue los cánones de la industria de Hollywood que aquí alcanzan un elevado nivel, pero con la sensibilidad de un latinoamericano que capta la necesidad de humanizar este cuento, sobrevolando los interrogantes que surgen de su desarrollo con ciertos elementos mágicos, como puede ser el de inundar un baño de una vivienda, para casi transformarlo en una piscina.

En una base militar de los Estados Unidos, en plena guerra fría – aparece una criatura acuática con semblantes de hombre. Tratado como una “cosa” que hay que investigar. Una de las chicas de limpieza, protagonista del filme, es Elisa Esposito, una sensible mujer muda que comparte sus horas libres con un amigo ya mayor, artista desempleado y gay. Son dos personas que padecen la soledad y la discriminación, junto con varios afroamericanos que aparecen en la historia. Todos ellos conviven

en un ambiente obsesionado en superar a los soviéticos, entorno que segrega a las personas de color, discrimina a quien es diverso, y se obstina en presentarse como un mundo feliz.

La otra figura que encarna la soledad es el “ser” prisionero de la base militar, al que se pretende viviseccionar para entender cómo es su organismo. Nace entre este “ser” y Elisa una comunicación que se transforma en amor y que guiará el resto de la historia que prudentemente dejamos de resumir. La forma del agua apareció en momentos en que se mira de reojo a los migrantes incluso en países tradicionalmente abiertos a los extranjeros como lo es Latinoamérica. Por ello se transforma en un alegato contra los estereotipos, los prejuicios, la xenofobia, el racismo y la discriminación, en una invitación a incorporar la diversidad y a superar el miedo –a menudo irracional– que puede suscitar en nosotros. Más allá de sus contenidos, la dirección de Del Toro y el filme, se hicieron merecidamente acreedores de los Oscar al mejor director y mejor película.

“Recuérdame, Coco”
 (リメンバー・ミー ココ | Remember me, Coco)
 2017: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por el tema “Recuérdame”.
 Recomendada para interiorizar el respeto a nuestros antepasados a través del “día de los muertos”, muy similar al “Obón” japonés.

En esta animación de PIXAR se respira el trabajo que los directores y el equipo de producción efectuaron para impregnar la película de genuinos elementos mexicanos que combinados no se sienten forzados porque no se enfocan en estereotipos o clichés, sino en la diversidad, la riqueza cultural, la autenticidad de cada personaje y sus costumbres. La historia tiene la esencia de PIXAR, la fórmula que toca las fibras del corazón a través de tradiciones lugareñas, vivencias en familia y en comunidad. El protagonista Miguel, quiere ser cantante; pero en su casa está prohibida la música porque su abuelo queriendo ser cantante abandonó su casa. En su hogar conviven con la bisabuela y la abuela. Miguel quiere participar en un concurso de música persiguiendo su sueño, para tener una guitarra entra al mausoleo de su ídolo Ernesto de la Cruz, cae y pierde el sentido. Así, ingresa al mágico mundo del más allá.

México y su tradición de los muertos nos llevan al encuentro con el Obon, el culto y respeto a los antepasados. En el “día de los muertos” igual que en Japón, se colocan ofrendas: comida, bebida, arreglos florales, velas, y se hacen fuegos artificiales porque existe la creencia que ese día nuestros ancestros nos visitan. En las casas hay una especie de “butsudan” (仏壇 altar budista con el “hotoke sama” 仏様-), con fotos de los muertos y ofrendas. Miguel al caer en el mundo de los muertos debe de conseguir un pase –especie de salvoconducto– para retornar al mundo de los vivos, con esta meta comienza su aventura. En su periplo se encuentra con Héctor, personaje que no tiene el “salvoconducto” para visitar el mundo de los vivos en “el día de los muertos”, ya que su foto no está en “el butsudán” familiar. Héctor le propone a Miguel que si él coloca su foto en “el butsudán” familiar le ayudará a salir. Hasta aquí los spoilers.

La cinta muy visual, colorida así como sonora desarrolla un contenido de tradiciones que responde a una investigación profunda, exhaustiva y detallada. El mensaje trasciende nacionalidades y el interés es planetario, manteniendo los rasgos típicos: la abuela pega a Miguel con “chanclas” especie de pantuflas (スリッパ surippa); los animales mascotas de los muertos son de colores cálidos, brillantes y chillones así como las cadenas que adornan los patios. La cinta nos recuerda nuestras raíces, la convivencia generacional, nuestra trascendencia a través de honrar la historia familiar. Ellos viven mientras estén presentes en nuestra memoria, también reafirma la importancia de visitar a nuestros difuntos en el cementerio (Ohaka mairi shinakereba naranai), sino se van debilitando y desaparecen para siempre... ■