Cine Club

La vida cotidiana en México: La Familia

"Los insólitos peces gato": una extravagante familia del siglo xxI

> Edelmira Ramírez Leyva _{UAM-A}

Título: Los insólitos peces gato. (opera prima)

Guión: Claudia Sainte Luce.

Directora: Claudia Sainte Luce. 2013.

Fotografía: Agnès Godard y Lino Nava.

Música: Madame Recamier, Idioma: Español.

Género: Comedia dramática.

Duración: 95 minutos.

País: México.

Elenco: Ximena Ayala | Andrea Baeza | Sonia Franco | Wendy

Guillén | Lisa Owen | Alejandro Ramírez Muñoz

Premios: 2013: Festival de Toronto: Premio FIPRESCI (Discovery);

2013: Festival de Gijón: Premio Especial del Jurado; 2013: Festi-

val de Mar de Plata: Mejor película latinoamericana; 2013: Fes-

tival de La Habana: Sección oficial óperas primas a concurso;

2013: Premios Ariel: Mejor coactuación femenina (Lisa Owen).

7 nominaciones.

Sinopsis:

La película narra la dinámica de una familia uniparental en un momento de crisis, por la grave enfermedad que aqueja a la madre. A pesar de su crítica situación, la madre "adopta" a una joven huérfana, que desempeñará un papel importante en la familia.

"Los insólitos peces gato": una extravagante familia del siglo xxI

Edelmira Ramírez Leyva UAM-A

El Título

Quizá una de las cuestiones más enigmáticas de la de la película Los insólitos peces gato sea precisamente su título. Ya que aunque se tenga información sobre los carroñeros peces gatos, y se vea de cabo a rabo la película, en donde aparece, sin mayor preminencia, un solo pez gato de agua dulce en su apropiado acuario, dificilmente se puede desentrañar la relación que tienen con la historia de la película.

Si se investiga sobre el comportamiento de estos siluriformes, orden a la que pertenecen según la clasificación taxidérmica, se encuentra que estos llamativos y peculiares peces "desempeñan un rol indispensable en el ecosistema que se recrea

dentro de un acuario al comerse los alimentos sobrantes que se depositan en su fondo, evitando de esta maneta que los mismos se pudran comprometiendo la calidad del agua". (*Mundo salva-je*, s.f.)

El pez gato tiene bigotes parecidos a los de los gatos, de los cuales deriva su nombre, que les sirven para localizar su alimento; para defenderse está dotado de veneno y de espinas punzantes en su aleta dorsal y pectoral; no posee escamas, de ahí su piel dura o con caparazón. Le gusta habitar en el fondo de las peceras, sin mucha luz y tener algunos troncos para esconderse. (*Mundo salvaje*, s.f.)

Pero toda esta información y la innumerable que se puede localizar sobre estos singulares peces, en apariencia no es de gran utilidad para desentrañar la relación que estos peces tienen con la película, sea para interpretarla o para desentrañar el simbolismo que guardan con relación a toda la trama, pero esto solo posible si se conocen las declaraciones de la propia guionista y directora, quien ofrece dos versiones diferentes sobre el asunto, en

una, afirma que no tiene ninguna relación la película, (*Casanova*, s.f.) simplemente le gustó, pero en otra entrevista con Alfredo García refiere lo siguiente, en respuesta a la pregunta: ¿Por qué el título de "Los insólitos peces gato"?.

CSL: Cuando yo construía el personaje, una de sus características es que recorta cosas raras de periódicos [...] y entonces antes de iniciar la película yo leía estas revistas de lo insólito. Y leí que había estos peces gatos en una ciudad de EEUU que no se separaban, que a pesar de formar sus propias familias, ellos volvían a unirse y migraban juntos. Entonces recorté el titular y lo pegué en la pecera de Armando que es uno de los personajes. Cuando Claudia empieza a vivir ahí decora ese lugarcito. Creo que cada personaje es insólito, la película en un principio se llamó Desencuentro y con el tiempo le cambié el título. [...]

La familia unicelular

Esa idea de la unión férrea de los miembros de una familia a pesar de las diferencias y lo peculiar de cada personaje es lo que priva en la película, que narra un fragmento de la vida de dos familias, que acaban unificándose.

Si bien la familia ha sido y continúa siendo una institución fundamental para la sociedad, también es notoria la evolución que ha tenido al paso del tiempo, como se afirma en Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Universidad de la República, Montevideo (2003):

En pocas décadas, [...] "familia nuclear", fue cediendo espacio a una creciente diversidad de formas y estilos de vida familiares [...] comenzaron a cobrar relevancia numérica y social, las familias monoparentales y las familias "reconstruidas o ensambladas". Paralelamente la

creciente desinstitucionalización de la familia implicó que los vínculos familiares "de facto" le ganaran terreno a los lazos legales" (p.7)

En el siglo XXI ya no es posible hablar de un único tipo de familia, de un modelo ideal y perfecto, al contrario hay un gama amplia de patrones y de formas de integración de la familia, esto debido al suceder de múltiples factores políticos, sociales y económicos que han impactado a la familia.

Y justamente lo que se puede observar en esta película es, por una parte, una familia uniparental que esta sostenida en todos los aspectos por la madre, que es el eje central de toda la dinámica familiar y por la otra, una familia unicelular y de esta manera tenemos dos ejemplos de patrones familiares del siglo XXI en México, pero que desde luego no son ajemos a otras sociedades del mundo globalizado.

La dinámica de estas familias es trasmitida a los espectadores a través del lenguaje visual por medio de la nítida y precisa fotografía de Agnès Godard, que no retrata ni grandes escenarios, ni grandes estrellas, ni vestuarios deslumbrantes, ni acciones violentas, sino todo lo contrario, escenas domésticas en interiores, con solo tres actrices conocidas y los demás actores nóveles, con vestuarios de la vida cotidiana de jóvenes de la clase media y con acciones más bien intimistas, sin grandes diálogos y pocos, pero con actuaciones naturales y espontáneas que expresan su sentir y su comportamiento con la cadencia propia de la vida diaria, donde las cosas suceden rutinariamente, pero donde se pueden dar cortes abruptos.

El relato cinematográfico se inicia con la presentación de la familia unicelular, compuesta por una joven de nombre Claudia (Ximena Ayala) ,y lo hace mostrando su caótico espacio doméstico, que es una diminuto cuartucho en donde todo cabe, pero sobre todo una inmensa soledad que penetra todos los rincones, también se exhibe su ámbito de trabajo y su diario quehacer en un supermercado en el cual trabaja como demostradora de salchichas y en donde está prohibido sentarse en ningún momento del día y platicar con los compradores, configurando así una insulsa rutina. La joven de 22 años no tiene más familia que ella misma y su insípido trabajo no se presta para hacer amistades ni tampoco su carácter.

La enfermedad 9

Pero un ataque de apendicitis hace un corte en la monótona y desolada cotidianidad de Claudia y la obliga a hospitalizarse, este hecho será un acontecimiento importante en su vida, porque marcará un antes y un después, ya que es en el hospital en donde se realiza un inesperado encuentro, gracias al carácter optimista y alegre de su vecina de cama Martha (Lisa Owen), quien al contrario de Claudia está rodeada de sus cuatro bulliciosos hijos.

A través de la pregunta ¿Estás sola?, se inicia una breve pero profunda amistad que Martha heredará a sus hijos. Mientras la apendicitis de Claudia se resolverá sin mayores problemas, su nueva amiga o especie de madre, de la cual carece, porque murió cuando tenía 2 años, está grave de una enfermedad que la lleva al hospital intermitentemente, generando momentos álgidos en la familia.

El tema de la enfermedad es central en la película, está vinculado a un hecho autobiográfico de la directora, el cual fue muy significativo en su vida, ya que el personaje es la representación de una mujer enferma y su familia que conoció en la vida real, por ello a través de su película le brinda un pequeño homenaje a Martha esa mujer optimista, alegre que encarnó en el personaje de la madre. El tratamiento filmico que hace la directora es un juego en el que dilata el nombre de la enfermedad al espectador hasta que la propia Martha le cuenta a Claudia el origen de la misma, esta dilatación es un recurso para obviar las implicaciones de la acción que los espectadores anticiparían al saber que se trata del VIH.

La familia uniparental

Al salir del hospital, Claudia va a la casa de Martha, es entonces cuando puede captar con agudeza las singularidades de cada uno de los personajes que integran la familia

A pesar de que la hija mayor y la de en medio son de padres diferentes y la menor y su hermano del mismo padre, que ya murió, no sin antes infectar a Martha del VIH, y que sus relaciones cotidianas no son del todo tersas, los lazos fraternales que unen a esta familia son realmente sólidos, por eso llama la atención que en realidad lo que se puede mirar en esta familia sean más bien individuos que viven en soledad sus sentires, y lo que los une fuertemente es la madre quien sin realizar acciones extremas, deja a cada uno vivir sus propias pequeñas vidas, pero dándoles protección y cobijo, logrando cohesionar a esos hijos provenientes de diversos padres. Además adopta también a la solitaria joven como una hija más, la que responde con una sigilosa aproximación a cada uno de los jóvenes en el momento apro-

piado, sin invadir sus espacios, sin imponerse, solo estando en el momento de crisis personal de cada una de las jóvenes; de hecho funge como una sustituta de la madre, pero en el rol de una hermana mayor, pero sin desearlo realmente, simplemente se da, así sólo los escucha, les presta atención, afecto y en determinados momentos los apoya con el recurso material que requieren.

Vuelven los peces gato

Al final de cuentas se puede aventurar una interpretación sobre el simbolismo del título, en donde todos los personajes resultan ser esos peces gato, por ejemplo, Claudia tiene un claro comportamiento de pez gato al llegar al hogar de esa familia y deslizarse sigilosamente comiendo la carroña que desprenden las afectividades de cada una de las jóvenes.

Y la familia huérfana demuestran tener esa unión férrea característica del pez gato, a pesar de las diferencias y que se relaciona con el recorte que la directora Claudia Sainte Luce encontró en una revista de hechos insólitos y lo recortó, pero además, lo guardó en su mente para plasmarlo en el título de su primer y exitoso largometraje.

Referencias

Casanova, Álvaro, (s.f.) "Entrevista a Claudia Sainte-Luce- en *Cine Maldito*. Recuperado de: http://www.cinemaldito.com/entrevista-a-claudia-sainte-luce/ [consulta: Julio 2018]

García, Alfredo, (1 ago. 2013). "Los insólitos peces gato". Entrevista a Claudia Sainte Luce". *Leedor*. Recuperado de leedor.com >Contenidos> Cine "Pez gato: más que un atractivo natural", (s.f.) en *Mundo Salvaje*. Recuperado de: https://mundosalvaje.net/pez-gato-mas-que-un-simple-atractivo-natural/UNICEF-UDELAR, (2003) *Nuevas formas de familia. Perspectivas nacionales e internacionales*. Montevideo.

Imágenes:

Portada: https://www.elcineenlasombra.com/los-insolitos-peces-gato-critica/ [consulta: julio 2018] Pág. 3: https://closeupmexico.com/los-insolitos-peces-gato-la-fortaleza-que-da-la-muerte-ante-la-vida/ [consulta: julio 2018] Pág. 4: https://www.youtube.com/watch?v=o-GxScDOOJRg [consulta: julio 2018] Pág. 5: http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-222821/fotos/detalle/?cmediafile=21057964 [consulta: julio 2018] Pág. 6: https://culturafeten.com/2015/06/23/los-insolitos-peces-gatos-compartiendo-soledades/ [consulta: julio 2018] Pág. 8: https://www.filmin.es/pelicula/los-insolitos-peces-gato [consulta: julio 2018] Pág. 10: http://cinetecaalameda.net/sitio/projects/los-insolitos-peces-gato/ [consulta: julio 2018]

