

FUCKING ÅMÅL (DESCUBRIENDO EL AMOR)

FICHA TÉCNICA

Título original *Fucking Åmål* “*The filth and the fury*” / **País** Dinamarca, Suecia / **Año** 1998 / **Dirección** Lukas Moodysson / **Guión original** Lukas Moodysson / **Sonido** Nils Nilsson / **Fotografía** Ulf Brantas / **Producción** Swedish Film Institute, Danish Film Institute, Memphis Film, Sveriges Television / **Montaje** Michal Leszczyłowski y Bernhard Winkler / **Duración** 89 minutos / **Género** Drama / **Público al que se dirige** Joven y/o adulto / **Clasificación** No recomendada a menores de 13 años / **Información adicional** Tras recibir varios premios de la Academia Sueca de Cine, fue nominada como Mejor Película Europea, 1999. Premio Teddy en el Festival de Cine de Berlín, 1999

FICHA ARTÍSTICA

Elin Alexandra Dahlström / **Agnes** Rebecca Liljeberg / **Jessica** Erica Carlson / **Johan Hulth** Mathias Rust / **Markus** Stefan Hörberg / **Viktor** Josef Nyberg / **Padre Olof** Ralph Carlsson / **Madre Karin** Maria Hedbor / **Oskar** Axel Widregen / **Madre Birgitta** Jill Ung / **Camilla** Lisa Skagerstam

FICHA DE ANÁLISIS PREVIO AL VISIONADO

SINOPSIS

Åmål es una tranquila y pacífica ciudad sueca y seguramente uno de los lugares más aburridos del planeta. Agnes está a punto de cumplir dieciséis años. Llegó a este lugar con sus padres y su hermano pequeño hace año y medio y no ha hecho todavía ni un solo amigo/a. Por si fuera poco, en el instituto debe sentarse junto a una chica en silla de ruedas muy poco popular. Agnes está secretamente enamorada de Elin, la rubia con aspecto rebelde y desinhibido de la escuela. Sin embargo, sólo su ordenador lo sabe. Convencida de que nadie vendrá a su fiesta de cumpleaños, Agnes entrega sin mucho entusiasmo las invitaciones que le ha preparado su padre. Cuando llega el gran día, la madre de Agnes se afana en la cocina para prepararlo todo. Por la tarde sus padres y su hermano se sientan en el cuarto de estar esperando impacientemente la llegada de los invitados/as. Mientras tanto Elin y su hermana mayor Jessica están castigadas y se aburren mortalmente. Elin sufre otro de sus famosos ataques de autocompasión y comienza a quejarse por estar condenada a una existencia tan miserable. ¿Qué pueden hacer para pasar el rato? Antes de decidirlo, se encuentran de camino a la fiesta de Agnes. Sin embargo, cuando llegan descubren que no hay más invi-

tadas que ellas. La madre de Agnes les ofrece un vaso de vino y les enseña la habitación de su hija, que está arreglándose en el cuarto de baño. Solas en el cuarto de Agnes, Elin y Jessica comentan los rumores que corren en el instituto y que aseguran que Agnes es lesbiana. A Jessica se le ocurre hacer una apuesta con su hermana: ella le dará a Elin 20 coronas si besa a Agnes en la boca. Dicho y hecho. Cuando Agnes aparece por la puerta Jessica deja la habitación y observa el beso a través de una rendija de la puerta. Elin y su hermana salen corriendo de la casa, gritando alegremente.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD (MARCO SOCIO-ECONÓMICO, HISTÓRICO, GEOGRÁFICO, ETC.)

El argumento intenta retratar la adolescencia y los conflictos ante la homosexualidad. La acción transcurre en una población sueca, una pequeña ciudad sin mucha actividad y muy aburrida (de ahí el título original), donde todas las modas llegan tarde. La cinta refleja la cotidianidad de ese espacio, un lugar cualquiera, a través de un hilo argumental que va recorriendo los conflictos típicos de la adolescencia. Se trata de una película que afronta los problemas de las y los jóvenes desde una óptica distinta, poco convencional, un filme que, tal vez por esa razón, logró un éxito de público sin precedentes en Suecia, sólo superada por la superproducción norteamericana *Titanic*.

El inconformismo de las y los adolescentes que viven en esa ciudad es recogido en el título, cuya traducción literal sería “Jodida Åmål” y/o “La suciedad y la furia”.

No obstante, y a pesar del título que sugiere que Åmål, la ciudad, será una protagonista más (al estilo de París en *Amélie*, por ejemplo) la realidad es que la película apenas ofrece escenarios exteriores y Åmål es más una ausencia que una presencia. Como representante del cine postmoderno, la película no tiene pretensiones didácticas o moralizantes; se limita a reflejar algunas situaciones y alternativas que afectan a la vida de sus protagonistas, sin enjuiciar sus acciones.

TEMAS PRINCIPALES

Adolescencia. La adolescencia es una etapa de transición caracterizada especialmente por una necesidad de autoafirmación y reconocimiento, y eso es lo que trata de contar el director de esta cinta a través de la relación entre

las dos protagonistas. Recoge los conflictos y las preocupaciones de la mayoría de las y los jóvenes que viven en Åmål, probablemente comunes al resto de adolescentes de su órbita cultural. Son problemas relacionados con el futuro o el amor y en los que también intervienen otros asuntos superficiales como la ropa, las fiestas o los gustos musicales. La película sugiere además algunos dramas que pueden comenzar en la juventud, como el consumo de alcohol y drogas. No obstante, *Fucking Åmål* no es una película típica de adolescentes, puesto que no es ese su planteamiento y tampoco su estética (no tiene nada en común con las taquilleras películas que Hollywood produce sobre la juventud norteamericana, sus universidades, sus deportes y sus prejuicios casi siempre retratados con chabacanería). Las y los adolescentes del filme no son de plástico, ni brillantes, ni estúpidos; son absolutamente normales. La película propone una exploración de la sexualidad desde otro punto de vista, muy alejado de la morbosidad, desde la conflictividad interna de sus protagonistas. Más que una búsqueda de la aceptación del lesbianismo habla de la necesidad de alcanzar un amor correspondido.

La madurez sexual y el lesbianismo. Todos los personajes asisten al descubrimiento de su propia sexualidad y a la necesidad de definirse sexualmente. Si bien se retrata ese camino exploratorio que también comparten los varones, al filme le interesa reflejar el conflicto que padecen las mujeres, y específicamente el que afecta a las jóvenes que se definen como lesbianas. No es un retrato complejo sobre el lesbianismo, incluso habría que plantearse hasta que punto es real la forma en que lo viven las dos protagonistas, tan jóvenes e inmersas en un entorno inmovilista. En cualquier caso, la relación entre Agnes y Elin no se cuestiona en ningún momento; se produce como una alternativa más, esencialmente similar a la que viven otras parejas mixtas del grupo de las muchachas, donde la búsqueda del propio futuro y, sobre todo, la necesidad de sentirse queridas, de adquirir una relación de amor compartido, es lo más importante. Es interesante, no obstante, ver el rechazo social al amor lésbico, aun en una sociedad tolerante como se supone que es la sueca. Las amigas de Elin se horrorizan ante la posibilidad de que Agnes sea lesbiana, una situación que les produce rechazo.

Diferencia de roles entre hombres y mujeres. Los personajes masculinos ofrecen diferencias respecto a los personajes femeninos. Ellos son sexualmente torpes aunque nunca hablen de ello (las mujeres sí lo hacen). Están

interesados por sus deportes, por sus móviles o por sus motos, mientras que las mujeres hablan de otras cosas. Desarrollan sentimientos de propiedad patriarcales hacia sus novias y eligen opciones profesionales distintas a las de sus compañeras. La diferencia de roles entre unos y otras es sutilmente ofrecida a lo largo de toda la película.

APROXIMACIÓN A LOS PERSONAJES

Protagonistas

-Elin

Personaje femenino. Adolescente atractiva, desinhibida y popular entre los chicos. Tiene catorce años, es guapa y lo sabe. Piensa que será Miss Suecia, o tal vez modelo, aunque su relación con Agnes, que la hará madurar, le hace pensar en opciones más consistentes, sin relación con su físico. Es a rrogante e impaciente y en ocasiones, cruel.

-Agnes

Personaje femenino. Introversa, se siente excluida del grupo de amigos/as porque ella lleva poco tiempo en la ciudad y no ha conseguido integrarse. Vegetariana y retraída, es considerada por el resto del instituto como un bicho raro. En el instituto se rumorea que tal vez es lesbiana y eso contribuye a mantenerla fuera del grupo

-Jessica

Personaje femenino. Un poco mayor que Elin, su hermana mayor padece conflictos similares a los de ella. Sale con un chico, le gusta ir a fiestas y emborracharse y aún no ha decidido qué hará con su futuro, aparte de elegir la opción de puericultura y peluquería en el instituto. Con Elin mantiene una típica relación de amor/odio entre hermanas, aunque la complicidad es superior al desencuentro.

-Johan

Personaje masculino. El adolescente enamorado de Elin es un chico más del grupo, con su moto y su afición por los deportes. Ella no le tiene muy en cuenta aunque sea a él a quien elige para perder su virginidad. Sin embargo, el personaje es importante para la cámara, ya que su propia crisis sentimental, el amor no correspondido primero y el abandono después, ponen al espectador/a en su lugar, haciéndole partícipe de su padecimiento.

-Markus

Personaje masculino. El novio de Jessica es un compañero del instituto, un chico guapo que no se diferencia especialmente del resto. A través de sus actitudes (celos, inmadurez) el director nos retrata a su grupo de iguales.

-Padre de Agnes

Personaje masculino. Aún joven, el padre de Agnes intenta comprender la crisis que parece padecer su hija y le ofrece comprensión y camaradería. Sensible y culto, asiste al proceso de maduración de Agnes entre tierno y asustado.

-Madre de Agnes

Personaje femenino. La madre de la protagonista es sensible, liberal y poco dada a los prejuicios, aunque la posibilidad de que su hija sea lesbiana no es una opción con la que había contado. Le gustaría que Agnes estuviera más integrada en el instituto y en Åmål por lo que propone fiestas que a su hija no le interesan y, con paciencia, espera que ocurra algo que haga cambiar el transcurrir de las cosas.

-Madre de Elin

Personaje femenino. La madre de Elin y Jessica es aún joven, aunque no parece tener un proyecto de vida más allá de ir a trabajar, sacar su casa adelante (el padre de las chicas no aparece en el filme y ni siquiera es mencionado). Carente de ilusiones propias, vive a través de las de los demás, evadiéndose por medio de los concursos televisivos.

FICHA DE ANÁLISIS POSTERIOR

PREGUNTAS INMEDIATAS AL VISIONADO

- 1 *¿Qué puede sugerir la imagen de Agnes, con el carmín de Elin en los labios, tras el beso que desencadena la relación entre ambas?*
- 2 *¿De qué forma es aludido el lesbianismo por las compañeras del instituto de Agnes y Elin?*
- 3 *¿Hablan los varones sobre Agnes? ¿Y sobre Elin? ¿En qué términos lo hacen?*

CUESTIONES DE EXPLOTACIÓN

Relaciones entre mujeres. La película cuenta la historia de dos jóvenes, aún adolescentes, con distintas motivaciones y capacidades de relacionarse con su entorno, que viven en una población aburrida, Åmål. Agnes divide su tiempo entre la música clásica, su deseo de convertirse en escritora y su incapacidad para interactuarse socialmente. Por su parte, Elin trata de estar a la moda leyendo las revistas de Estocolmo, viendo pasar el tiempo entre los deseos de consumir drogas o alcohol y su inquietud por asistir a una fiesta *rave* (ya pasadas de moda aunque ella no se había enterado, un tipo de fiestas con música electrónica *trance*, *trip hop* o *jungle*, todas ellas asociadas al consumo de éxtasis, una droga que parece ser la razón fundamental de ese tipo de eventos donde la estética de tatuajes y *piercing* tiene mucho que decir y caracterizados por una duración prolongada, entre cuatro y diez horas de media). La primera está secretamente enamorada de la segunda y ésta, inconformista, desea hacer pedazos los esquemas morales del lugar en el que vive, por lo que acepta la apuesta de su hermana de besar a Agnes. Las dos mujeres son muy distintas, aunque se las intuye complementarias. Elin se convierte en el objeto de deseo de Agnes y ésta le ofrece un aspecto positivo a la experiencia vital de aquélla.

La infantil búsqueda de nuevas sensaciones de Elin, transgresora desde su punto de vista, se convierte en una búsqueda de la identidad sexual de ambas, que desemboca en el descubrimiento del lesbianismo como una opción más. La cinta no pretende enjuiciar esa opción sexual y, de hecho, contribuye a naturalizar el mundo lésbico, desde una posición muy alejada de la tradicional satanización que rodea a todo lo relacionado con la homosexualidad femenina. No se trata de retratar el lesbianismo específicamente, sino más bien de recoger la emoción del enamoramiento, del miedo juvenil a no conseguir el amor deseado, en este caso a través de la relación entre dos mujeres. El entorno, en un principio hostil hacia la relación entre Agnes y Elin, tendrá que adaptarse y encontrar otra forma de interacción con ellas, simbolizada en la escena final en la que ambas salen de un lavabo ante la atenta mirada de todo el instituto, una simbólica “salida del armario” que sitúa a las protagonistas ante su propia existencia y a sus compañeros/as ante esa nueva realidad.

Relación de las/os adolescentes con su entorno (familia, instituto, etc.). Es importante la diferencia entre la familia de Agnes y la de Elin. La prime-

ra es una familia estructurada, tradicional en su composición, con sensibilidad y cierta cultura. Agnes y sus padres comparten el gusto por la música clásica o la poesía, respetan sus espacios y su construcción individual como persona. En contraposición, la familia de Elin es mucho menos convencional. Dos hijas que pasan mucho tiempo solas porque su madre trabaja de noche, una madre fascinada por los concursos televisivos en los que otras personas ganan dinero y cumplen los sueños a los que ella no tiene acceso. Los prejuicios de la población en la que viven aparecen reflejados a través del comentario de los chicos que hablan de Elin, de la que dicen que no merece la pena porque ya ha estado con muchos chicos. Jessica advierte a Elin que murmuran y que debería preocuparse por su reputación. Los mismos problemas aparecen a la hora de enjuiciar las relaciones lésbicas, expresados a través de voces femeninas.

Escenas para analizar en detalle. A la química tan bien conseguida entre las protagonistas hay que añadir unos diálogos brillantes que consiguen momentos muy intensos, como la escena de autostop para llegar a Estocolmo, con el fondo musical del clásico de los años ochenta *I want to know what love is* (Quiero saber lo que es el amor) de Foreigner. Los conflictos de la adolescencia se recogen en la escena en la que Agnes pretende cortarse las venas, en su cuarto, tras la humillación padecida con el beso de Elin. La belleza femenina y la preocupación de los varones por su físico, así como sus inseguridades, aparecen en la imagen de Johan arreglándose ante el espejo, antes de salir con Elin. La diferencia de roles entre hombres y mujeres se concreta en la conversación que tienen en un parque, donde ellos comentan que han optado por la electricidad y la mecánica frente a la elección de ellas, inclinadas a la puericultura y la peluquería. La conversación entre las dos hermanas, en las gradas del polideportivo, demuestra el desajuste sexual entre hombres y mujeres, la torpeza adolescente ante el descubrimiento de la sexualidad y la necesidad de las mujeres de encontrar otro modelo más satisfactorio. Los estereotipos masculinos son puestos de manifiesto en una secuencia en la que ellos aseguran que los hombres se interesan por la tecnología, por los teléfonos móviles, los deportes o las películas pornográficas mientras que ellas, según la concepción masculina de las mujeres, están orientadas al aspecto físico, a la moda y la belleza. Elin se rebela ante esa imposición y les acusa de no entenderlas, lo que desemboca en su ruptura con Johan. Ruptura que el cineasta decide mostrar desde el sufrimiento del

muchacho, utilizando una cámara que sitúa al espectador/a en su lugar y no en el de Elin, aunque luego también nos ofrezca su conflicto para aceptar que lo que desea es una relación con Agnes. Los conflictos de las mujeres se muestran en el juego de palabras al que se entregan Elin y su hermana Jessica, un juego en el que las palabras negativas son aborto, anorexia o acné. La escena final sugiere una aceptación de la opción sexual de las dos protagonistas, a través de algo tan cotidiano como puede ser compartir un vaso de leche con cacao mientras suena el tema principal de la película, *Show me love* (Muéstrame amor).

ELEMENTOS TÉCNICOS DESTACADOS

Realismo extremo. El ritmo, el predominio de interiores frente a la casi ausencia de secuencias rodadas en el exterior o la interpretación de actores no profesionales, se refuerza con una estética que puede ser heredera de la escuela de cine nórdica Dogma (cuyo máximo representante es Lars Von Trier), que acostumbra a utilizar imagen con mucho grano, rodajes con cámara al hombro, aprovechamientos de los primeros planos, empleo constante de planos cortos, insistencia del *zoom* sobre un mismo personaje o la utilización de la luz natural, consiguiendo un efecto estético menos convencional, alejado de las imágenes del cine de masas que predomina en las carteleras. Es un filme de interiores, a veces un poco claustrofóbicos, sin apenas planos generales, rodado con la luz amarillenta de las bombillas o la azulada de los neones; una estética que acerca este producto a un estilo casi documental. Se trata de una construcción cinematográfica que sugiere una elaboración cercana a lo “artesanal”.

Sonido y banda sonora. La música acompaña los diferentes estados de ánimo de los personajes a lo largo de la película. Es un recurso que llama la atención porque la película, rodada con técnicas realistas, ofrece un sonido que refuerza esa impresión de naturalidad, empleando casi todo el tiempo el sonido ambiente. Así, la introducción de la banda sonora en momentos determinados logra complementar la narración, integrándose dentro de la misma diégesis, relato que promete, desde su título, convertir a *Åmål* en parte fundamental de la trama y que, sin embargo, la refleja como una ausencia, un elemento que sólo se percibe a través de las expresiones, quejas en realidad, de los personajes.