

"Encanto" es el primer musical latino de Disney y sus creadores logran captar la esencia de Colombia

By Tracy Brown, Los Angeles Times, adaptado por la redacción de Newsela on 02.09.22

Word Count **1,560**

Level **MAX**

"Encanto" gira en torno a la familia Madrigal, cuyos miembros han sido dotados de un don extraordinario, salvo Mirabel (Stefanie Beatriz), nuestra heroína, quien deberá descubrir su propia magia personal. Foto: Disney/TNS

Todos aquellos que nacen dentro de la familia Madrigal tienen algo fantástico y mágico. Bueno, casi todos.

La película "Encanto" de Walt Disney Animation Studios, dirigida por Jared Bush y Byron Howard, que lideró la taquilla durante su estreno exclusivo en los cines el fin de semana de Acción de Gracias, sigue de cerca la vida de Mirabel —el único miembro de su familia a quien no se le otorgó una habilidad mágica en su quinto cumpleaños— a medida que ella descubre que no necesita un don especial para ser extraordinaria.

No es una lección fácil de aprender cuando se crece rodeada de hermanas y primos que pueden utilizar sus dones especiales para ayudar a su pueblo a prosperar. Sin embargo, así como la ausencia de poderes mágicos no define a Mirabel, ella también llega a darse cuenta de que los dones de su familia también traen consigo sus propias dificultades.

Los miembros de la familia Madrigal y sus dones se basan en arquetipos comunes. Una hermana mayor de Mirabel, Luisa, es la mujer fuerte, así que su don es una superfuerza que le permite cargar cualquier cosa, desde un burro hasta un edificio. La mayor de las hermanas, Isabela, es la niña dorada, así que las flores se abren con cada paso que ella da. Y su amorosa madre, Julieta, cocina alimentos que puedan curar las enfermedades.

"Mi esperanza es que todos puedan ver reflejado a alguno de sus familiares en esta película", dijo la codirectora Charise Castro Smith, quien escribió el guion de "Encanto" junto con Bush.

"Realmente tratamos de desarrollarla basándonos en estos arquetipos familiares con los que uno se puede relacionar de inmediato. Y luego, puesto que la película se trata sobre profundizar y considerar diferentes perspectivas, [busca] ir más allá [de los arquetipos] y que nos demos cuenta de que los miembros de nuestra familia son más complejos que las máscaras que les ponemos".

El deseo de narrar una historia sobre las diferentes perspectivas dentro de una familia fue uno de los elementos que motivó a los directores a ambientar la película "Encanto" en Colombia, un país de América del Sur con profundas raíces culturales indígenas, europeas y africanas.

Después de trabajar juntos en la película "Zootopia", de 2016, Howard y Bush supieron que querían que su siguiente proyecto fuera un musical. Bush también había trabajado anteriormente con Lin-Manuel Miranda en la película "Moana: un mar de aventuras" (2016). Y desde sus primeras conversaciones, los cineastas se dieron cuenta de que compartían el deseo de desarrollar una historia sobre un clan familiar.

"Lin estaba muy entusiasmado con la idea de crear un maravilloso musical latinoamericano", explicó Howard, "pero ninguno de nosotros sabía dónde debía ambientarse la obra, puesto que Latinoamérica es enorme. [...] Necesitábamos encontrar el lugar perfecto y todas las vías apuntaban constantemente hacia Colombia, que es esta increíble confluencia de la cultura latinoamericana, de sus orígenes étnicos, de sus tradiciones gastronómicas y sus danzas. Las propias familias son increíblemente diversas y todo ello dentro de un ambiente de tal aceptación y naturalidad que nos encantó".

Colombia cuenta igualmente con una rica tradición de realismo mágico —donde la magia es tan solo una faceta más de la realidad cotidiana— y les ofreció a los realizadores una manera de resaltar la dinámica familiar habitual que deseaban explorar a través de una magia no vista antes en una película de Disney.

Los poderes de la familia Madrigal son "una extensión natural de estos arquetipos que nos resultan tan familiares, vistos desde la propia tradición vinculada al país en el que se desarrolla [la historia]", explicó Bush. "También nos permite aquí en Disney poner en práctica un tipo de magia que nunca antes habíamos empleado, una magia nacida de las emociones, la personalidad y el carácter. Fue realmente fascinante trabajar en ese ámbito".

Otro empujón más hacia Colombia vino a través de la relación de Howard y Bush con los cineastas Juan Rendón y Natalie Osma, quienes habían trabajado en el documental de "Zootopia", titulado "Imagining Zootopia" ("Imaginando Zootopia").

"Nos hablaron de esta vaga idea que tuvieron en un principio y luego nos invitaron a [...] sentarnos con [ellos] y conversar acerca de la cultura latinoamericana", contó Osma. Las conversaciones

eran muy amplias al principio, pero "con los días se fueron haciendo más específicas. Nosotros somos colombianos, así que, claro, siempre dábamos ejemplos de Colombia".

"Sentíamos como que todas las piezas iban cayendo en su lugar", dijo Howard. Así que "nos dijimos: 'Esto es lo que esta película dice que necesita ser', y acogimos la idea por completo".

Acoger el escenario de Colombia para la película "Encanto" implicó llevar a cabo toda la investigación necesaria y recurrir a varios asesores expertos en distintos ámbitos durante el proceso. Rendón y Osma, quienes acompañaron a Howard, Bush y Miranda durante ciertos tramos de su recorrido por Colombia para su investigación, fungieron como los principales asesores para la película.

"Fuimos con ellos a Bogotá y a Cartagena", comentó Rendón, donde les presentamos a las personas "que podían ayudarlos a comprender la idiosincrasia y magia de Colombia. [...] Queríamos resaltar ciertos aspectos del país que considerábamos que era importante plasmar en la película".

Esto incluyó facilitarles la posibilidad de conversar con varios arquitectos, que podían hablarles sobre los materiales tradicionales que se utilizaban en la arquitectura colombiana; con algunos chefs, para conocer debidamente la gastronomía; con los grupos de artesanos, que podían explicarles el significado cultural de determinadas artesanías tradicionales. Los cineastas también se reunieron con varios botánicos para conversar sobre la biodiversidad colombiana y visitaron la fundación Gabriel García Márquez.

Además de aprender sobre la rica historia y cultura del país, el objetivo de los cineastas era tener contacto con la vida cotidiana de Colombia durante su viaje, para que "pudieran experimentar la calidez de su gente" y conocer los distintos detalles de la vida diaria, tales como "la manera en la que se visten [y] disfrutan de la música", señaló Osma.

Desde la guadua (un tipo de bambú), que se encuentra en las paredes de la casita mágica de la familia Madrigal, hasta los habitantes del pueblo que juegan al tejo (parecido al juego de *cornhole*), "muchas de las cosas sobre las que conversamos y que conocimos durante nuestro viaje quedaron incorporadas en algunos aspectos de la película", dijo Rendón.

Edna Liliana Valencia, periodista y presentadora de noticias en la televisión y quien se especializa en los problemas de los afrocolombianos, añadió que "la gente podrá ver muchos símbolos importantes de la cultura de la raza negra [colombiana] en la película".

Valencia, quien los asesoró sobre la textura del cabello de los personajes de raza negra en la película "Encanto" y sobre los diferentes tipos de vestimenta de los aldeanos para representar el vestuario que se usa en las diferentes regiones de Colombia, dijo que los detalles fueron hasta el extremo de incluir instrumentos musicales específicos como la marimba de chonta, como ejemplo de esos símbolos fáciles de identificar. Además de ver a los personajes de raza negra con cabello de textura natural, ella mencionó la incorporación de la selva tropical de la región del Chocó en la habitación de Antonio, primo de Mirabel, como uno de los aspectos más significativos para ella.

Colombia cuenta con una de las poblaciones de afrodescendientes más grandes de Latinoamérica y está conformada por muchas regiones culturales distintas, así que "realmente aprecio el hecho de que Walt Disney [Animation] hiciera este esfuerzo tan grande por representar la diversidad de la población colombiana", apuntó Valencia. "Eso es algo muy importante para mí".

Según Howard, la única manera posible de tratar de representar un país tan vasto como Colombia en una presentación de 90 minutos fue "aprovechar toda oportunidad posible de plasmar la diversidad y los tipos étnicos en la familia, representar las diferentes [regiones] mediante los vestuarios [...] [y] tener en cuenta la historia tan difícil del país —la resiliencia y fortaleza de las familias debido a ello— y esforzarnos realmente en hacer lo correcto con todo eso".

Sin embargo, "Encanto" no solo se trata de que esté "bien en teoría".

"Existe una diferencia entre estar intelectualmente en lo correcto y estar emocionalmente en lo correcto", señaló Bush. "Eso es algo sobre lo que conversamos mucho con los amigos que conocimos en Colombia [...], que debía sentirse bien. Y en eso fuimos muy afortunados al poder contar con la ayuda de socios tan maravillosos para lograrlo".

La investigación y el proceso de aprendizaje para llevar a cabo "Encanto" fue algo continuo durante toda la producción, y jamás fue demasiado tarde para hacer cualquier ajuste cuando se necesitaban hacer cambios. Además de los asesores oficiales, los cineastas también recurrieron a los empleados latinos del estudio vinculados con el grupo de la Familia para escuchar sus opiniones y observaciones.

"Este fue el grupo con el que nos reuníamos a menudo y simplemente conversábamos sobre nuestras experiencias y compartíamos muchos puntos de referencia culturales", dijo Castro Smith. "Este grupo veía la película y nos daba su opinión sincera cada vez que la proyectábamos. Creo que sus observaciones fueron invaluable para la creación de este largometraje".

La producción de "Encanto" fue "en realidad un proceso de aprendizaje de cinco años", apuntó Howard. "Todos queríamos que nuestros amigos colombianos se sintieran orgullosos de esta película y que sintieran que realmente jugaron un papel que ayudó a convertirla en realidad".

Actividad 1

Escriba dos párrafos que explique las ideas centrales del artículo. Use al menos tres detalles del artículo para apoyar su respuesta.

Actividad 2

1 Lea la oración del artículo.

"Todos queríamos que nuestros amigos colombianos se sintieran orgullosos de esta película y que sintieran que realmente jugaron un papel que ayudó a convertirla en realidad".

¿Qué oración del artículo da apoyo a esta idea?

- (A) "Nosotros somos colombianos, así que, claro, siempre dábamos ejemplos de Colombia".
- (B) "Fuimos con ellos a Bogotá y a Cartagena", comentó Rendón, donde les presentamos a las personas "que podían ayudarlos a comprender la idiosincrasia y magia de Colombia.
- (C) "Eso es algo sobre lo que conversamos mucho con los amigos que conocimos en Colombia [...], que debía sentirse bien."
- (D) Además de los asesores oficiales, los cineastas también recurrieron a los empleados latinos del estudio vinculados con el grupo de la Familia para escuchar sus opiniones y observaciones.

2 Estos fragmentos del artículo apoyan la idea de que los realizadores de "Encanto" se esforzaron por crear una película que representa a la gente colombiana con autenticidad y respeto.

1. *Esto incluyó facilitarles la posibilidad de conversar con varios arquitectos, que podían hablarles sobre los materiales tradicionales que se utilizaban en la arquitectura colombiana; con algunos chefs, para conocer debidamente la gastronomía; con los grupos de artesanos, que podían explicarles el significado cultural de determinadas artesanías tradicionales.*
2. *Según Howard, la única manera posible de tratar de representar un país tan vasto como Colombia en una presentación de 90 minutos fue "aprovechar toda oportunidad posible de plasmar la diversidad y los tipos étnicos en la familia, representar las diferentes [regiones] mediante los vestuarios [...] [y] tener en cuenta la historia tan difícil del país —la resiliencia y fortaleza de las familias debido a ello— y esforzarnos realmente en hacer lo correcto con todo eso".*
3. *"Existe una diferencia entre estar intelectualmente en lo correcto y estar emocionalmente en lo correcto", señaló Bush. "Eso es algo sobre lo que conversamos mucho con los amigos que conocimos en Colombia [...], que debía sentirse bien. Y en eso fuimos muy afortunados al poder contar con la ayuda de socios tan maravillosos para lograrlo".*

¿Qué fragmento adicional ayuda a completar la evidencia a favor de la que los creadores de la película se enfocaron en celebrar la diversidad colombiana de una forma auténtica e inclusiva?

- (A) Otro empujón más hacia Colombia vino a través de la relación de Howard y Bush con los cineastas Juan Rendón y Natalie Osma, quienes habían trabajado en el documental de "Zootopia", titulado "Imagining Zootopia" ("Imaginando Zootopia").
- (B) Desde la guadua (un tipo de bambú), que se encuentra en las paredes de la casita mágica de la familia Madrigal, hasta los habitantes del pueblo que juegan al tejo (parecido al juego de cornhole), "muchas de las cosas sobre las que conversamos y que conocimos durante nuestro viaje quedaron incorporadas en algunos aspectos de la película", dijo Rendón.
- (C) Colombia cuenta con una de las poblaciones de afrodescendientes más grandes de Latinoamérica y está conformada por muchas regiones culturales distintas, así que "realmente aprecio el hecho de que Walt Disney [Animation] hiciera este esfuerzo tan grande por representar la diversidad de la población colombiana", apuntó Valencia.
- (D) Además de los asesores oficiales, los cineastas también recurrieron a los empleados latinos del estudio vinculados con el grupo de la Familia para escuchar sus opiniones y observaciones. "Este fue el grupo con el que nos reuníamos a menudo y simplemente conversábamos sobre nuestras experiencias y compartíamos muchos puntos de referencia culturales", dijo Castro Smith.

- 3 ¿Qué papel juega Lin-Manuel Miranda en el desarrollo de la película?
- (A) Fue el que recomendó ambientar la película en Colombia.
 - (B) Creó la música para la película, que también es un musical.
 - (C) Ayudó a Howard y Bush a crear los personajes de la familia Madrigal.
 - (D) Llevó a los realizadores a Colombia para conocer las tradiciones y la vida cotidiana colombianas.
- 4 Según el artículo, ¿cómo se sienten Bush y Howard acerca de "Encanto"?
- (A) cansados
 - (B) inseguros
 - (C) orgullosos
 - (D) sorprendidos