

Simplemente Bollywood

Escrito por: Cristhian Salamanca

Cuando el Rey Carlos II de Inglaterra se casó con la Princesa Catherine de Braganza de Portugal en 1661, él recibió como parte de su dote las islas de Bom Bahia, la Buena Bahía. Junto al mar, ésta se convertiría en la moderna ciudad de Mumbai, conocida también como Bombay. Una ciudad formada y unida por un grupo de siete islas, que hoy en día resultan muy difíciles de identificar por la magnitud de su población y construcciones, esto la convierte en un popurrí étnico, lingüístico y de subculturas religiosas. Mumbai también es el centro comercial y del entretenimiento de la India, que tiene un alto porcentaje de

participación en la producción industrial, el comercio marítimo y transacciones financieras de la India. Es el hogar de organizaciones importantes como el Banco de la Reserva de India, la Bolsa de Valores de Bombay, y el lugar de muchas oficinas principales de innumerables compañías, tanto nacionales como extranjeras. La ciudad es a su vez el hogar de la industria fílmica y televisiva más grande de la India- La meca de Bollywood.

Bollywood, es el nombre con que se conocen muchas de las producciones fílmicas del cine Indio y habladas generalmente en Hindi, una de las lenguas oficiales del país. Su nombre viene de la combinación de la capital del cine norte-americano Hollywood y del nombre de la ciudad cosmopolita de Bombay. No es un lugar que exista físicamente, sino más bien, el nombre bajo el cual se han producido miles de películas, y que según estadísticas, la producción anual de las mismas ha llegado a superar la producción occidental.

Caminar por las calles de Mumbai, se convierte en toda una experiencia sensorial, un collage que se construye con edificios, personas de todas las razas y religiones, olores y sabores, avenidas amplias y angostas, trenes, unos moto-

taxis llamados rickshaws ó tuc-tucs, -de colores negro y amarillo- de casi 40 años, los grandes buses rojos, elefantes y vacas sagradas, pero un collage que también está compuesto por las vallas y avisos promocionales de Bollywood. Algunos de los lugares donde se pueden ver gran cantidad de vallas están justo en la playa de Juhu, al norte de la ciudad, cercano del hotel Marriot.

Bollywood se ha mezclado y ha logrado ser parte del diario vivir de los Mumbaikars, el gentilicio de los habitantes de Mumbai. Por eso no es raro encontrar carteleras en los teatros con

horarios de entrada un poco usuales para nuestra región. Algunos abren sus puertas desde la 8:00 AM, y destinan estos horarios matutinos generalmente a las películas de Hollywood, dejando la franja del Prime Time para las películas locales, acomodándose al gusto de las personas.

Esta compleja industria del cine, ha recibido elogios, principalmente del público y de los medios, quienes alaban cada nueva producción, generando éxitos de taquilla que se extienden por meses, pero también ha recibido numerosas críticas, pues muchos consideran que Bollywood es una caricatura y que no muestra la imagen real de la sociedad india. Argumentos válidos o no, se hace

necesario mirar esta industria como parte esencial de la nueva imagen de India en el mundo, por eso se deben entender su evolución y alcances.

Las primeras películas del cine indio abordaron temas relacionados con la mitología y la religión, en especial del hinduismo, el cual practica la inmensa mayoría. La primera producción del cine indio es del año 1913, su primera película "Raja Harishchandra", una película muda, está basada en el Ramayana, uno de los libros sagrados del hinduismo. Esta historia narra la vida del Rey Raja Harishchandra, quien se mantiene en su determinación de cumplir su misión a pesar de todos los obstáculos, impedimentos y dificultades que puede llegar a tener cualquier mortal, mostrándose como un buen ejemplo digno de admiración entre los reyes y los mortales.

Hacia los años 1930 la industria del cine indio produjo alrededor de 200 películas por año. A partir de ésta época y hacia los años 1940, India comienza a sufrir muchos cambios y a vivir momentos de depresión, y muchas películas que se hicieron, fueron influenciadas por el movimiento de independencia indio. El 15 de Agosto de 1947 la India logra su independencia.

Entre los años 1950 y 1960, se produjeron películas a color, aunque la mayoría de ellas seguían siendo en blanco y negro. Su temática principal giraba alrededor de los melodramas.

Hacia finales de los años 1960 y principios de los años 1970, los filmes de romance y acción tuvieron un gran auge en la industria. Súper estrellas como Amitabh Bachchan, “el joven furioso”, fueron vistos por primera vez, junto a otros como Anil Kapoor, Jaya Bachchan y Rekha, quienes obtuvieron inmensa popularidad por sus roles como héroes y heroínas de acción, y en algunos casos como Rekha, quien fue considerada un símbolo sexual de la época.

Temas como el amor entre parejas y gánsters se mantuvieron hasta lo años 1990, pero es a partir de este momento que los temas de las películas vuelven a ser musicales, centrados en la familia, permitiendo la llegada de nuevas estrellas como Sharukh Khan, Aamir Khan y Salman Khan. En este punto las películas de comedia y acción también se vuelven fuertes. Así mismo se marca la entrada de nuevos talentos artísticos y de filmes independientes, muchos de ellos exitosos en la taquilla.

Bollywood ha pasado por una evolución tecnológica y de progreso, desde películas exitosas como “Sholay (1975)”, que ha registrado una taquilla de 60 millones de dólares desde su año de estreno y donde Amitabh Bachchan jugó un papel importante, hasta películas más recientes y de muy buena producción como “Black” y “Metro: La vida en la ciudad”, entre otras.

Con la llegada del nuevo milenio, Bollywood se ha dado a conocer en el mundo entero. No es extraño estar en Singapur y ver carteles que promocionan las

producciones indias, o haber visitado Egipto, y oír de las personas acerca de las grandes estrellas del cine indio, o ver los premios que estas películas reciben en Canadá, Cannes o nominaciones en a los Oscar.

Se ha marcado una diferencia entre el cine hecho antes del año 2000 y los filmes que se han venido realizando desde entonces. Esto le ha permitido, al día de hoy, convertirse en una industria de entretenimiento de mucha influencia, sin dejar de lado algunos filmes que han sido considerados educativos y que hablan de la sociedad actual.

Las impresiones del Bollywood moderno, son similares a las primeras impresiones que se tienen cuando uno llega a la India. En Bollywood se vibra al ritmo de música y colores, acompañados de danzas típicas tradicionales y modernas, que intentan contar una historia, convirtiéndose en un puente de comunicación, de cosas que no es posible contar de manera tradicional. Dichas historias cantadas, en su mayoría cuentan una historia de amor entre una pareja, reflejando los sentimientos, pensamientos y sensaciones que viven los personajes en algún momento particular de la película.

La tecnología ha sido un factor primordial para el avance de Bollywood. Anteriormente, los sonidos que ambientaban las películas de Bollywood se realizaban con objetos de madera, metal o plástico, los cuales permitían recrear el sonido requerido en ese momento. Hoy en día, con el avance digital, todos los

sonidos son pregrabados, incluso las canciones que luego los actores interpretarán con danza y mímica. Los formatos de las películas son de gran calidad, y cuentan con cámaras de última tecnología.

Este mismo avance tecnológico ha ayudado a mejorar la calidad de las películas, pero también ha afectado a un sector muy importante dentro de la producción bollywoodense, el Póster Art, o el Arte de Carteles. Antes, había artistas profesionales dedicados a crear los carteles de las películas para su promoción y publicidad, ellos componían los carteles pintando a mano escenas particulares de las películas; hoy en día solo se usan fotografías retocadas digitalmente con la imagen de sus héroes, y en cierta forma se ha declarado la muerte de este arte que acompañó a las primeras producciones.

Los temas de Bollywood han sido tan variados, como en la meca occidental, que no todo es danza y acción, o romances tradicionales; con el pasar del tiempo, han sido cada vez más abiertos, dando posibilidades de tratar temas que antes no se podían mencionar.

La modernidad, es un tema que se ha tratado en Bollywood recientemente, sobre todo desde el auge de India como país de influencia. No es muy frecuente observar besos en sus contenidos, sólo con excepciones en películas que tienen un toque occidental. Una de ellas "Salaam-Nadaste (2005)", protagonizada por Saif Ali Khan y Preity Zinta, es una comedia romántica que muestra la vida de

dos jóvenes indios viviendo en Sydney-Australia, y trata temas poco comunes en el cine indio cómo la convivencia, las relaciones prematrimoniales, y el aborto, que en la tradicional cultura india resultan difíciles de asimilar.

Películas un poco más serias como “Ser Cyrus (Being Cyrus 2005)”, también protagonizada por Saif Ali Khan, retrata la vida de un hombre en una comunidad, que no es muy grande, pero que ha sido de gran influencia, los Parsis, de quienes hoy en día quedan alrededor de 60.000 en el mundo, y su mayoría viven la ciudad de Bombay. Compañías multinacionales como TATA tienen sus orígenes en la comunidad Parsi. Ésta película retrata sus tradiciones y costumbres, no es una película hecha para ser vista hermosa en pantalla, pues su lenguaje es una aproximación real de lo que una persona escucharía al estar en la comunidad Parsi, una producción que cautiva e intriga, una película bien hecha pero simple.

La comedia es tal vez uno de los géneros más tratados en Bollywood. Una cinta como “Baunty y Babli (2005)” protagonizada por Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan y Rani Mukerji, cambia el tema de la película original, indianizándola en su totalidad, volviéndola una película de aventuras. De ésta surgieron el video musical y la canción “Kajra Re”, la mejor del 2005.

El deporte es un tema fuerte en Bollywood, más cuando de Cricket se trata. “Lagaan (2001)” que traduce “Los Impuestos de la Tierra”, es una película basada en el momento histórico en que los británicos dominaban la India. Es la

historia de un hombre que en representación de su comunidad, le pide al recaudador de impuestos del imperio británico que no cobre más impuestos pues su gente es pobre y no tiene con que pagar, el recaudador le dice que no es posible, pero decide reducir los impuestos hasta por 3 años si ellos son capaces de ganar un partido de Cricket. Toda la película cuenta la historia de esta comunidad aprendiendo a jugar Cricket para vencer a los recaudadores de impuestos del imperio británico, hasta que lo logran y así obtienen la excepción de impuestos. Esta película fue nominada al Oscar como mejor película.

Por ultimo, una película que ha abierto más la puerta a la realización de temas que para la sociedad tradicional son difíciles de asumir, es el filme "Metro: La vida en la ciudad (2007)". Habla sobre los efectos de la modernidad en las relaciones personales. Como lo dice su sinopsis "Esta ocupada metrópolis que agrupa millones de personas, algunas que ganan bastante dinero, otras no tanto, pero todas trabajando muy duro y por largas horas. Aunque la tecnología moderna intenta hacer de este mundo un mejor lugar para vivir, nuestras relaciones de unos con otros están siendo filtradas mientras nosotros nos partimos en pedazos". Es una película que cuenta la historia de 9 personajes en Mumbai, y que trata temas como la homosexualidad, la infidelidad y la prostitución. de los cuales con el tiempo se habla más abiertamente.

Con la variedad de temas que tiene Bollywood- acción, amor, deportes, comedia, adaptaciones- Bollywood fascina a nacionales y extranjeros por su

simplicidad en contar historias, y aunque no se entienda su lenguaje hablado, las expresiones permiten entender el argumento. Hoy en día produce aproximadamente 1000 películas por año, además, si se quiere saber un poco más de Mumbai, es casi obligatorio ver una película de Bollywood.

Bollywood es una de las grandes productoras de filmes del mundo, sólo una parte de la industria fílmica de India, no es la única, pero ha logrado extenderse en el continente asiático, y ahora está a la conquista de occidente.