

Especial: Profesores de Estudios Generales investigan

Dossier: El Quehacer de las Humanidades: Acción Social, Investigación y Metodologías e Innovación Tecnológica en la Docencia

***Medea* (2016) de Alexandra Latishev:
la actualización del mito griego en una nueva tragedia**

Angela Ramírez Guerrero
Universidad de Costa Rica, Costa Rica
angela.ramirez@ucr.ac.cr
<https://orcid.org/0000-0002-3540-1969>

Abileny Soto Arguedas
Universidad de Costa Rica, Costa Rica
abileny.sotoarguedas@ucr.ac.cr
<https://orcid.org/0000-0002-7777-3859>

Recibido: 1 de noviembre de 2019
Aceptado: 29 de noviembre de 2019

Resumen: La película *Medea* (2016) de la cineasta costarricense Alexandra Latishev Salazar trata del discurso sobre el imaginario relativo a la sexualidad y la maternidad en Costa Rica. En el marco del pensamiento humanista, la discusión de estos temas resulta fundamental en tanto que ayuda a estimular la empatía y la solidaridad hacia el otro, en este caso, hacia las mujeres a las que se les impone la maternidad como un imperativo ligado a su condición biológica.

Palabras clave: Medea; filicidio; embarazo no deseado; maternidad; cuerpo; análisis cinematográfico.

La Revista Estudios es editada por la [Universidad de Costa Rica](http://www.ucr.ac.cr) y se distribuye bajo una [Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Costa Rica](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/). Para más información envíe un mensaje a revistaestudios.eeg@ucr.ac.cr.

Especial: Profesores de Estudios Generales investigan

2

Medea (2016) by Alexandra Latishev: the Greek myth update in a new tragedy

Abstract: The film *Medea* (2016) by the Costa Rican filmmaker Alexandra Latishev Salazar deals with the discourse on the imaginary related to sexuality and motherhood in Costa Rica. Within the framework of humanistic thinking, the discussion of these issues is fundamental as it helps to generate empathy and solidarity towards the other, in this case, towards women whose motherhood is imposed as an imperative, linked to their biological condition.

Keywords: Medea; filicide; unintended pregnancy; maternity; body; film analysis.

“No escatimes nada de cuanto sabes, Medea, en tus planes y tus arteras artes. ¡Adelante con tu tremenda acción! Lo de ahora es una prueba de valor.” (400 Medea)

Humanismo y cine

A través del cine, en la representación que construye, se puede desarrollar el pensamiento crítico, es una herramienta para ahondar en las problemáticas socioeconómicas y culturales de una sociedad. Es el caso de la película nacional *Medea* (2016) de la costarricense Alexandra Latishev Salazar, que trata del discurso sobre el imaginario relativo a la sexualidad y la maternidad en Costa Rica. En el marco del pensamiento humanista, la discusión de estos temas resulta fundamental en tanto que ayuda a estimular la empatía y la solidaridad hacia el otro, en este caso, hacia las mujeres a las que se les impone la maternidad como un imperativo ligado a su condición biológica.

Especial: Profesores de Estudios Generales investigan

La importancia de un cine nacional

3

Según García Canclini, “La identidad es una construcción que se relata” (1993, p. 1), a partir de esta construcción nos diferenciamos de los otros, en este sentido señala a la radio y el cine como dispositivos fundamentales en las sociedades contemporáneas, para la transmisión y consolidación de estos relatos. La producción de cine nacional posibilita visualizar otras problemáticas, prácticas culturales propias de una nación que han sido ocultadas por el discurso tradicional identitario y las industrias culturales, principalmente Hollywood. El abordaje que se hace de las mujeres latinoamericanas en el cine comercial construye imágenes cargadas de estereotipos como, por ejemplo: la madre sacrificial, la virgen o la mujer malvada y seductora (*femme fatale*).

Por consiguiente, no se trata, solamente, de que las mujeres sean las protagonistas o las nuevas heroínas del cine, de lo que se trata es de mostrar su complejidad. Como Teresa de Lauretis sugiere, la representación de las mujeres en el cine no debe ser idealizada, debe partir de un sujeto social histórico que ha sido “en-gendrado” en su condición social, étnica, sexual y etaria (1989). El personaje de María José es un ejemplo de lo propuesto por de Lauretis ya que denota estas características en el relato reactualizado del mito de Medea.

La película de Latishev Salazar, se constituye en un espacio de resistencia en una sociedad patriarcal por el cuestionamiento que se hace al embarazo y la maternidad, tal y como Lagarde explica “las mujeres están cautivas porque han sido privadas de autonomía vital, de independencia para vivir, del gobierno sobre sí mismas, de la posibilidad de escoger y de la capacidad de decidir sobre los hechos fundamentales de sus vidas y del mundo.” (2005, p. 753). María José, la protagonista; es una joven universitaria, deportista, soltera, que vive en la casa de sus padres. Está embarazada, pero nadie parece darse cuenta y ella no lo asume. No se pregunta por el aborto porque en su contexto no existe esta posibilidad, al

Especial: Profesores de Estudios Generales investigan

4

respecto Silvia Federici recuerda que en el modelo capitalista “fue la condena del aborto y de la anticoncepción como *maleficium*, lo que encomendó el cuerpo femenino a las manos del estado y de la profesión médica y llevó a reducir el útero a una máquina de reproducción del trabajo.” (Federici, 2010, p. 222). Si bien María José se subordina a este modelo, al mismo tiempo su embarazo no representa para ella un deber. En un país en el que el aborto no es una posibilidad legal, las mujeres, aunque no lo deseen, se les obliga a continuar con su embarazo. En el caso de María José debe parir en condiciones precarias de gran sufrimiento sin ningún tipo de asistencia médica, aunado a la angustia de esta situación, tiene que limpiar todos los restos de sangre, recoger y deshacerse de la criatura muerta en completa soledad.

Intertextos del filme

María José no despierta las empatías de héroe clásico: está embarazada y este hecho no altera su cotidianidad de joven a la que le gusta experimentar con drogas, salir con amigos a tomar cerveza y practicar el rugby (juego de extremo contacto físico) sin ningún tipo de prevención. Se trata de una mujer transgresora que al igual que la Medea de Eurípides rompe los arquetipos tradicionales asignados a las mujeres. Medea por su parte, es el arquetipo de la bruja o hechicera sabia, ella escoge a quien amar, contrario a la tradición de su época en la que la mujer era objeto de intercambio. Traiciona a su familia, mata a su hermano, permite que Jasón obtenga el vellocino de oro y finalmente huye con él a Atenas, pero es traicionada por su amado que decide esposarse nuevamente. Medea decide matar a sus enemigos e incluso a sus propios hijos.

Hidalgo señala que “Medea representa un nuevo tipo de feminidad, que no puede asociarse fácilmente a la imagen de víctima o victimaria, se diferencia— como figura femenina que actúa individualmente de forma significativa—de otras

Especial: Profesores de Estudios Generales investigan

5 → figuras míticas que tienen historias semejantes.” (2010, p. 155). En ambos casos, la mujer no siente culpa por sus actos, por el contrario, éstos las hacen libres

“(…) a diferencia del destino que la mayoría de los personajes femeninos trágicos sufren, la transgresión no es castigada ni por los dioses, ni por los hombres. La protagonista asume las consecuencias de sus actos, diferencia que marca una ruptura con las figuras femeninas que hasta entonces habían tomado la palabra en el escenario trágico.” (Hidalgo, 2010, págs. 160-161).

En la escena final de la tragedia de Eurípides, Medea huye en el carro del Sol, por su parte, en la última escena de la película, María José camina y se pierde entre la multitud de la ciudad.

Fotograma N° 1.

Fuente: *Medea* (2016) de Alexandra Latishev.

Especial: Profesores de Estudios Generales investigan

El otro intertexto

6

María José es la combinación de los nombres de la “sagrada familia” en la tradición cristiana; los padres “biológicos” de Jesús que asumen la maternidad y la paternidad como una imposición, pero que, terminan aceptando. Jesús no es un niño planeado, ni siquiera estaban casados, se establece con esta pareja arquetípica el valor de la familia como base de la sociedad y la aceptación del destino de forma estoica; aunque este destino significará “deberes” distintos para los hombres y las mujeres. Es así como Lagarde establece que

“la mujer es, en este sentido, por la centralidad de su cuerpo, una matriz para cumplir la encomienda de la sociedad en atención a los designios de la naturaleza o de la divinidad engendrar a los hijos, ser su recipiente, su envoltura, su placenta, su leche”. (2005, p. 203).

En el mito cristiano-católico se establece el cuerpo de la mujer como un espacio sagrado, para dar vida a los otros. “María es sólo vientre, sólo matriz “...de tu vientre Jesús”. La mujer simbolizada en María concibe sin hombre, pero no lo hace sola sino “por obra y gracia del Espíritu Santo” (Lagarde, 2005, p. 203). Como metáfora, en la película no se conoce la identidad del hombre que engendró el hijo de María José, aunque claro que en este caso no se trata del Espíritu Santo.

En resumen, el nombre del personaje nos remite a un quiebre en la idea de obediencia sin más, especialmente con respecto a lo que se espera de las mujeres en las sociedades conservadoras. Esta película rompe con la idea tradicional que se tiene del embarazo. Para María José se trata de un “producto” (término médico) no deseado. Un cuerpo extraño que la habita y la desplaza.

Especial: Profesores de Estudios Generales investigan

Temáticas narrativas

Una película contiene una historia central que se complementa con una o varias tramas secundarias. La historia de la película *Medea* (2016) narra un periodo corto y violento de la vida de María José y a partir de sus acciones se desarrollan los temas del filme. Para este ensayo se han identificado las siguientes temáticas narrativas: mujeres en el contexto de una sociedad patriarcal y moralmente conservadora; el cuerpo; y la maternidad.

Mujeres en el contexto de una sociedad patriarcal y moralmente conservadora

Tal y como se explicó anteriormente, esta película expone la condición precaria de las mujeres con respecto al embarazo no deseado y al control político de sus cuerpos. Sobre la situación de las mujeres en las sociedades occidentales contemporáneas Silvia Federici explica que

“(…) en la sociedad capitalista, el cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica es para los trabajadores asalariados varones: el principal terreno de su explotación y resistencia, en la misma medida en que el cuerpo femenino ha sido apropiado por el estado y los hombres, forzado a funcionar como un medio para la reproducción y la acumulación de trabajo.” (Federici, 2010, p.29).

En el capitalismo las mujeres pasan a la esfera de lo privado: su lugar está en la casa con los hijos y como cuidadora de la familia. De la misma forma Lagarde explica que “el cuerpo y la sexualidad de las mujeres son, en efecto, un campo político definido, disciplinado para la producción y para la reproducción, construidos ambos campos como disposiciones sentidas, necesidades femeninas, irrenunciables.” (Lagarde, 2005, p. 200). En este contexto la mujer es domesticada y el Estado, junto con la Iglesia cristiana, se encarga de políticas que estimulan la

Especial: Profesores de Estudios Generales investigan

8 → natalidad, a su vez que penalizan el aborto y condenan moralmente a las personas que practican métodos anticonceptivos. En la historia de María José el control del cuerpo por parte del Estado se materializa en la imposibilidad de un aborto legal y seguro que le evitaría el trauma que la acompañará para siempre.

La maternidad

En relación con lo que se ha explicado anteriormente, Lagarde afirma que “en torno a la procreación se construye la maternidad como experiencia vital básica, “natural”, como contenido de vida de todas las mujeres, como centro positivo de su feminidad, de su “naturaleza.” (2005, p. 202) La naturalización de la maternidad establece que es un instinto intrínseco de toda mujer. Sin embargo, en Medea (2016), la protagonista rompe con “este pacto” cultural y social que identifica a la mujer que gesta y pare como madre. Esto puede deducirse del hecho de que María José no comunique su estado y trate de ocultarlo; además continúa su vida sin ningún plan o cuidado prenatal que sugiera su identificación maternal con el feto que finalmente llega a su término sin vida. Lagarde explica que

“El filicidio es la renuncia y la muerte del núcleo de la identidad y de la definición social y cultural de la madre. Es la muerte del hijo y de la madre realizada en esa relación. Tal vez es el acto más dramático de la mujer en una sociedad y en una cultura vitalistas en relación con el individuo en lo privado, en la familia, pero genocida en lo público”. (2005, p.755).

Al igual que Medea de Eurípides, María José pone en evidencia la construcción artificial de la maternidad. En ambos textos el filicidio se expone como una opción límite ante las estructuras sociales rígidas.

Especial: Profesores de Estudios Generales investigan

El cuerpo

Las escenas en el baño frente al espejo permiten establecer relaciones del personaje principal con su cuerpo. María José se fragmenta a sí misma cuando se faja y viste ropa holgada para esconder su vientre, podría pensarse como una especie de mutilación a la que recurre para su representación en los espacios públicos que le permiten sobrevivir "(...) a la angustia y desesperación sufrida por una mujer al ver su cuerpo convertido en su enemigo, tal y como debe ocurrir en el caso de un embarazo no deseado." (Federici, 2010, p. 156).

Fotograma N° 2.

Fuente: *Medea* (2016) de Alexandra Latishev.

El espejo enuncia lo que ella insiste en ocultar, y a su vez, le devuelve al espectador la mirada de extrañamiento de esta mujer que parece no reconocerse

Especial: Profesores de Estudios Generales investigan

en su reflejo. Esto sucede también con la mirada de los otros, las compañeras de rugby, los padres, el novio, el amigo Titi, que comparten con ella su cotidianidad, pero no la determinan, son indiferentes ante los cambios que produce el embarazo a su cuerpo.

Análisis cinematográfico

Una película puede ser analizada desde diferentes perspectivas. En el caso de este ensayo se abordará tanto las temáticas narrativas como su estética, que se define como la selección que hace la directora con respecto al lenguaje cinematográfico, el tratamiento del color, el sonido, el diseño de arte, la dirección de actores y la iluminación, para crear el universo del filme.

Lenguaje cinematográfico

El cine es un arte que construyó su propio lenguaje. Es imagen en movimiento y el plano es la unidad que permite cortar la realidad que se filma para construir el relato fílmico. Todos los planos tienen una función y un efecto en la narración. Los planos abiertos contextualizan al espectador, los planos medios centran la acción y la atención en el sujeto o el objeto. Los planos cortos o cerrados permiten

“una intensidad mayor desde el punto de vista dramático, potenciando y adjetivando al personaje, haciendo hincapié en su expresión. Además de jugar de una manera muy especial con las emociones y sentimientos del público, pues el espectador ve el rostro del actor que ocupa toda la pantalla, accede al protagonista a través del gesto y la mirada de éste.” (Amar, 2000, p. 142).

Especial: Profesores de Estudios Generales investigan

En la película *Medea* (2016) se utilizan planos cerrados, lo que permite que haya un acercamiento al personaje de María José. Esto crea un contraste, por un lado, es un personaje con el que es difícil identificarse, tal y como se explicó anteriormente, por el otro, la directora nos fuerza a establecer una relación íntima con ella. A través de este espacio el espectador reconoce la angustia e incertidumbre que vive María José esto permite sensibilizarse ante su drama.

Diseño de arte

El diseño de arte de una película consiste en la ambientación que se crea para hacer verosímil el relato, incluye los objetos, el vestuario, el maquillaje, los peinados, y en general todo lo que aparece en el encuadre. A partir de la información de esos elementos podemos contextualizar la época y ubicar a los personajes en cuanto a su condición socioeconómica y sus características físicas y psicológicas.

En *Medea* (2016), los espacios físicos informan acerca de quién es el personaje de María José. Vive en un residencial en Escazú, su casa es amplia, con paredes de colores neutros, minimalista y elegante en su decoración, esto connota un estatus socioeconómico de clase media alta. Esta condición social se remarca, cuando sus padres se van de viaje a Cancún o piensan en irse a vivir fuera de la capital para huir de la delincuencia y violencia del país. También en el hecho de que ella juegue al rugby, deporte que no es de origen popular en Costa Rica.

María José tiene su propia habitación y baño; es en este espacio donde se desarrolla gran parte de la trama. Estas ambientaciones son una especie de refugio para el personaje, un lugar íntimo, porque ahí no tiene que esconder su cuerpo y enfrentar su condición.

Especial: Profesores de Estudios Generales investigan

Otros escenarios que informan sobre quién es María José son la universidad y los lugares aledaños a ésta, la cancha y los vestidores donde practica el rugby, los bares que frecuenta con su mejor amigo y la ciudad en la que se desplaza.

El vestuario es clave para interpretar la condición de gravidez y la angustia emocional de la protagonista. Por ejemplo, desde las primeras escenas se observa cómo ella faja su vientre y se viste con ropa holgada como abrigos o chaquetas que ocultan su estado, o cuando juega al rugby y no se desviste frente a sus compañeras.

La banda sonora

En *Medea* (2016), la banda sonora se caracteriza por los sonidos diegéticos de lugares como salones de baile y fiestas a las que asiste la protagonista con su mejor amigo. La música incidental está presente al inicio y al final de la última secuencia cuando María José camina por la ciudad. El filme descansa en sonidos propios del entorno, por ejemplo, el sonido del agua en el baño y se remarca el uso del silencio que crea un vacío-metáfora del mutismo de María José.

Tratamiento del color e iluminación

Tanto la iluminación como el color pueden ser metáfora en el cine. En *Medea* (2016) la ambientación se recrea en espacios cerrados y nocturnos que construyen una atmósfera sombría de la vida de María José. Las acciones de esta historia suceden en su mayoría de noche y en espacios poco iluminados o en penumbra porque ella no renuncia a su cotidianidad de joven que sale con sus parejas amorosas o amigos a fiestas nocturnas en las que el ritmo de vida es

Especial: Profesores de Estudios Generales investigan

acelerado. Lleva su vida al límite como si quisiera demostrarse a sí misma que nada le ocurre, además, la oscuridad le permite ocultar su cuerpo. En contraste, en el baño, la iluminación es clara y el ritmo más lento lo que lleva a detener la mirada en el cuerpo desnudo de María José.

En cuanto al color, predominan los tonos grises y azules opacos, tanto en los vestuarios como en los decorados lo que contribuye a la atmósfera sombría de la historia que se narra. Un punto alto en el uso del color se da en la secuencia del parto que termina con María José de cuclillas limpiando su sangre, ésta contrasta con el piso claro del baño. Cuando se levanta, recoge la bolsa con los desechos y deja una mancha de sangre en el piso como símbolo del dolor y la violencia del acto.

Fotograma N° 3.

Fuente: *Medea* (2016) de Alexandra Latishev.

Especial: Profesores de Estudios Generales investigan

El plano tiene una duración de quince segundos (56:25 al 56:40), crea una pausa larga que obliga al espectador a mirar el horror que ha vivido esta Medea moderna: ha ocultado el embarazo, se resiste a asumir la maternidad, pero no puede escapar a la condición biológica del parto.

La fortaleza y temple de María José es representada en la escena donde con gran determinación limpia los últimos resabios de sangre que quedan y, luego, para purificarse, se baña. El agua es símbolo de vida y conecta a María José con su cuerpo despojado del ser que la habitaba.

De esta secuencia del baño, pasa a la penumbra de su habitación en donde esconde la bolsa debajo de su cama. En medio de la oscuridad trata de recuperarse, nadie se da por enterado, ni siquiera sus padres que abren la puerta para despedirse. En los días posteriores a este evento asiste a la universidad, pero se le ve absorta en sus pensamientos; finalmente, camina en una calle en medio de la noche y tira la bolsa a un río, el agua nuevamente se lleva la prueba de lo que ha vivido.

Especial: Profesores de Estudios Generales investigan
Fotograma N° 4.

15

Fuente: *Medea* (2016) de Alexandra Latishev.

De regreso a su casa, escucha las noticias sobre la erupción de un volcán y los temblores que ocasiona, algo bastante común en este país. Recorre su casa, está sola como de costumbre, trata de volver a encontrarse a sí misma, se corta todo su cabello y sale de la oscuridad de su cuarto para dormir en un espacio abierto, mucho más iluminado. El baño nuevamente será el espacio simbólico de su “renacer”, el agua corre mientras ella yace en el suelo, pegada a la puerta de vidrio que deja ver a María José contorsionarse como si nuevamente estuviera naciendo.

Conclusión

Especial: Profesores de Estudios Generales investigan

Tal y como García-Canclini sugiere un cine nacional permite el abordaje de problemáticas propias de una sociedad como la costarricense. Analizar esta película, es además un reconocimiento al trabajo artístico que rompe con los discursos tradicionales conservadores sobre la identidad nacional. La reactualización del mito de Medea muestra que la condición de la mujer sigue estando en desventaja frente a las instituciones políticas de las sociedades conservadoras que deciden sobre su cuerpo.

La película se opone a una idea esencialista de la mujer como madre, muestra otra forma de ser mujer para quien la maternidad es extrañeza.

Especial: Profesores de Estudios Generales investigan

17

Bibliografía

Amar Cádiz, Víctor. (2000). La alfabetización audiovisual a través de la educación con el cine. *Comunicar*, 8 (15), 141-149.

Gacia-Canclini, Néstor. (setiembre- octubre, 1993). La Cultura Visual En La Epoca Del Posnacionalismo. ¿Quién nos va a contar la identidad? *Nueva Sociedad* Nro.127. Recuperado de <https://nuso.org/articulo/la-cultura-visual-en-la-epoca-del-posnacionalismo-quien-nos-va-a-contar-la-identidad/>

De Lauretis, Teresa. (1989). *Technologies of Gender: Essays on Theory, Film, and Fiction*. London: Macmillan.

Eurípides. (2015). *Medea*. Alianza Editorial: España. (Tercera edición).

Federici, Silvia. (2010). *Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria*. Buenos Aires: Tinta Limón.

Hidalgo, Roxana. (2010). La Medea de Eurípides: hacia un psicoanálisis de la agresión femenina y la autonomía. San José: Editorial UCR.

Lagarde, Marcela. (2005). *Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas*. México: UNAM.

Filmografía

La Linterna Films, Temporal Film, Grita Medios, Cyan Prods (Productores), Latishev, A. (Director). (2016). *Medea*, [Película]. Costa Rica.

