

**UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA
Unidad Xochimilco**

División de ciencias sociales y humanidades

**LA PERSPECTIVA IDEOLÓGICA DE GÉNERO EN EL
CINE DE FICCIÓN**

Análisis de películas dirigidas por hombres y mujeres

Trabajo terminal de la licenciatura en comunicación social, presenta:

Diana Magaly Ontiveros Sánchez

Asesores:

Dr. Lauro José Zavala Alvarado

Dra. Araceli Soní Soto

Dtte. Rocío González de Arce

Ciudad de México

Fecha: 05 de Octubre de 2021

Contenido

Introducción	4
CAPÍTULO I.....	6
LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO.....	6
CAPÍTULO II.....	11
PELÍCULAS DIRIGIDAS POR HOMBRES SOBRE HOMBRES.....	11
<i>Psycho</i>	11
<i>Friday the 13th</i>	16
<i>The Paradine Case</i>	23
<i>Grease</i>	29
CAPÍTULO III.....	34
PELÍCULAS DIRIGIDAS POR MUJERES SOBRE MUJERES.....	34
<i>We Need to Talk About Kevin</i>	35
<i>On the Basis of Sex</i>	40
<i>The Glorias</i>	45
<i>Bend It Like Beckham</i>	51
CAPÍTULO IV	58
PELÍCULAS DIRIGIDAS POR HOMBRES SOBRE MUJERES	58
<i>Black Swan</i>	58
<i>The Devil Wears Prada</i>	62
<i>A Fall from Grace</i>	67
<i>Scream</i>	72
CAPÍTULO V	80
PELÍCULAS DIRIGIDAS POR MUJERES SOBRE HOMBRES	80
<i>You Were Never Really Here</i>	80
<i>Grease 2</i>	85
<i>Selma</i>	90
<i>Money Monster</i>	94
CAPÍTULO VI	99
PELÍCULAS DIRIGIDAS POR UN HOMBRE Y MUJER EN CONJUNTO, SOBRE HOMBRE Y MUJER.....	99
<i>It's Kind of a Funny Story</i>	99
<i>He Said, She Said</i>	103
<i>Gett: Le procès de Viviane Amsalem</i>	110

Conclusiones	117
Bibliografía.....	123
Filmografía.....	125
Sitiografía	127

Introducción

En toda película los directores o directoras se encargan de plasmar su punto de vista, esto se logra a través de su realidad, su ideología a lo largo de su vida y así transmiten su visión a los espectadores.

Cada director o directora mantendrá su propio estilo, sin embargo, dependiendo su género (femenino o masculino) hay ciertas tendencias marcadas que definen sus películas y esto se representa por medio de la cámara y de los personajes en la historia. Por lo tanto el objetivo de este trabajo es mostrar la representación del género en el cine desde la perspectiva de hombres o mujeres.

Los objetivos particulares que ayudarán a cumplir con el objetivo de la investigación son los siguientes:

- Identificar el punto de vista de género a través del análisis de secuencias que emplean el suspenso o el misterio narrativo.
- Realizar una comparativa de la narrativa entre los diferentes materiales.
- Analizar la representación del género desde el punto de vista de una directora o director.

Como parte de la metodología se analizaron cuatro películas por capítulo: películas dirigidas por hombres sobre hombres (*Psycho*, *Friday the 13th*, *Grease*, *The Paradine Case*), dirigidas por mujeres sobre mujeres (*We Need to Talk About Kevin*, *On the Basis of Sex*, *The Glorias*, *Bend It Like Beckham*), dirigidas por hombres sobre mujeres (*Black Swan*, *The Devil Wears Prada*, *A Fall from Grace*, *Scream*), dirigidas por mujeres sobre hombres (*You Were Never Really Here*, *Grease 2*, *Selma*, *Money Monster*) y un capítulo extra (tres filmes: *It's Kind of a Funny Story*, *He Said, She Said*, *Gett: Le procès de Viviane Amsalem*) de películas dirigidas en conjunto por hombres y mujeres.

En cada película se analizaron los elementos de la forma fílmica los cuales incluyen: imagen (se analizó también el significado de los colores en el cine, el libro *If it's Purple, Someone's Gonna Die* (2005), fue la referencia para incluir en los capítulos el significado implícito de los colores que utilizan las secuencias),

sonido, puesta en escena, montaje y narración, para de esta manera identificar el punto de vista de género a través del análisis de secuencias que emplean el suspenso y misterio narrativo, se analizó la representación del género desde la perspectiva de una directora o director y finalmente se realizó una comparativa de perspectiva entre los diferentes filmes.

En este trabajo se propone obtener como resultado que la cámara crea la perspectiva ideológica de género en el punto de vista del personaje, ya sea desde una dirección masculina o femenina.

CAPÍTULO I

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO

Es conveniente explicar a que se refiere el análisis cinematográfico, ya que será una actividad indispensable en cada capítulo y es de ayuda para ver los mensajes de trasfondo en las películas, según el doctor Lauro Zavala (2003):

El análisis cinematográfico es la actividad que se realiza siguiendo un método sistemático de interpretación que parte de un proceso de fragmentación. El objetivo del modelo de análisis no consiste entonces en interpretar (o sobreinterpretar) la película, sino en reconstruir la experiencia de haberla visto, lo cual permite demostrar que cada espectador construye el sentido de manera diferente a los demás espectadores (no existe una única interpretación posible, superior o necesaria), y reconocer también que el espectador y sus horizontes de experiencia y de expectativas son más determinantes para definir la especificidad de su experiencia estética, cognitiva e ideológica que los contenidos explícitos de la película (pp. 2-3).

El análisis de las películas se centrará en mostrar la manera en la que es representado el género masculino y femenino en las diferentes categorías, dependiendo si detrás de la cámara se encuentra una mujer o un hombre, por lo tanto es pertinente determinar a qué se refiere la perspectiva de género, según Ismael Vidales, Daría Elizondo y Gerardo Rodríguez (2007):

La perspectiva de género es, de alguna forma, una categoría de análisis de la realidad social y política que surge al final del siglo XX y principios del XXI. Como teoría antropológica plantea la idea de que lo femenino y lo masculino son dimensiones culturales más que biológicas, en los seres humanos (pp. 15).

Actualmente se habla mucho de perspectiva de género, en especial cuando se pretende explicar y comprender problemáticas sociales de la mujer como: sexualidad, trabajo, educación, salud, etcétera (2007: 16).

Es común que en el discurso del tema, se utilicen recurrentemente los términos: sexualidad, sexo y género, que conviene puntualizar, a fin de evitar confusiones. El sexo se refiere a las diferencias biológicas entre hombre y mujer, esto incluye las particularidades de sus órganos genitales externos e internos, las particularidades endocrinas, y las diferencias relativas a la función de la procreación. El género es un concepto cultural referido a las categorías sociales de lo masculino y lo femenino considerando los aspectos psicológicos, sociales y culturales de feminidad y masculinidad; es lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno de los sexos, es decir, se refiere a la construcción social del hecho de ser mujer y ser hombre, a la interrelación entre ambos y las diferentes relaciones de poder/subordinación en que estas interrelaciones se presentan (OXFAM, 1997).

Por otro lado, el cine trae consigo ejes y miradas, está el de la directora o director, se encarga de seleccionar una parte de la realidad y transformarla a través de la cámara. La segunda mirada son los personajes que se mueven dentro de la historia y la tercera es la del espectador o espectadora, con su bagaje cultural, social y de género dota a la película de significado. Con estas tres miradas los espectadores pueden identificarse, el cine tiene así un espacio de subjetividad y la posibilidad de construir su identidad (2004: 312).

Analizar el cine desde una perspectiva de género fomenta la formación más igualitaria entre hombres y mujeres (2010: 121).

Por otro lado Paula Iadevito (2014) menciona lo siguiente:

El cine constituye una fuente primaria de indagación acertada en el campo de la investigación social para leer analíticamente e interpretar los procesos identitarios y de subjetivación generizada; b) la

perspectiva de género en el análisis fílmico resulta productiva para comprender la relación entre mujeres y hombres a través de la historia e identificar los mecanismos de reproducción y cuestionamiento de las representaciones culturales y simbólicas hegemónicas; c) las narrativas del cine configuran espacios de significación que abren dimensiones ideológicas desde las cuales es posible observar las modalidades en que las marcas identitarias y de género instituyen las redes culturales de una sociedad (pp. 214).

Existen un sinnúmero de películas dirigidas por directores, hace décadas era común tener solamente a hombres detrás de la cámara representando a hombres en la pantalla, esto se debe no sólo porque son visibles y reconocidos sino que también resulta más sencillo que haya quien produzca sus proyectos. Resulta más fácil que las personas recuerden nombres de directores, las películas con una figura femenina al frente no son tan prominentes como las de los varones, ha resultado más difícil obtener financiación y por lo tanto promoción para darlas a conocer al público, esto hace que las directoras no se vuelvan tan reconocidas (2010: 33).

También los personajes femeninos no eran tan prevalentes al no haber tantas mujeres directoras que representarían a su propio género, es por eso que los varones representaban a mujeres que han sido parte del bagaje cultural estereotipado.

ONU Mujeres posiciona en un 31% los papeles con diálogo que corresponden a las mujeres. Si unimos cosificación y papeles con diálogos, nos encontramos el Test de la lámpara sexy, que contempla un único requisito: si al sustituir al personaje femenino por una lámpara con un post-it, la trama no cambia es que ese film es sexista porque considera a las mujeres como meros objetos (Jéssica Murillo, 2019).

En la década de los setenta se empieza a trabajar la historiografía femenina, para así crear una genealogía propia, se busca rescatar figuras femeninas que han sido anuladas, a partir del rescate de mujeres que han trabajado en la industria

cinematográfica, se da un gran avance y se plantea el objeto teórico denominado cine de mujeres (2004: 307).

El estudio de los modelos de mujer, de los tipos femeninos, de los estereotipos¹ nos lleva necesariamente a la conclusión de que los mensajes que se emiten desde las pantallas cinematográficas tienen mucho que ver con la construcción de género, eminentemente ideológica, y con los roles patriarcales de feminidad y de masculinidad. Ante esta realidad completamente constatada no hay análisis neutro que valga. Los historiadores cinematográficos debemos denunciar claramente que el cine ha sido uno de los eficaces instrumentos del patriarcado para difundir mensajes de sumisión a través de modelos femeninos complacientes y/o sexualizados (María Castejón, 2004, pp. 308-309).

El cine nos permite decodificar los mensajes emitidos, estos discursos que se nutren de las estructuras sociales y los roles sexuales que se han venido creando por las creencias, estructuras sociales, culturales, económicas y políticas...El cine de ficción constituye una parte de la realidad y la recrea frente a la cámara, a diferencia del cine documental que sí está tomando la realidad, se construye un relato a través de los géneros cinematográficos, géneros que a través de las acciones y relaciones de los personajes anclan ciertos estereotipos que vienen de la realidad (2004: 312-313).

... el estereotipo sirve para establecer marcos de referencia a la hora de elaborar nuestra identidad cultural, y que la veracidad o la falsedad del estereotipo que siempre va a ser una representación parcial de la realidad, reside en la manipulación que se haga del mismo.

¹ Las definiciones que recopila el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española) a continuación se reproducen las definiciones; *Estereotipo*: Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable.

Estereotipar: Fijar mediante su repetición frecuente un gesto, una frase, una fórmula artística, etc.

Estereotipado, da: Dicho de un gesto, de una fórmula, de una expresión, etc., que se repiten sin variación.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., Recuperado de (versión 23.4 en línea).

<https://dle.rae.es>, (consultado el 24 de agosto de 2021).

Los estereotipos están estrechamente relacionados con la identidad, y con los roles sexuales que el individuo adquiere desde el momento de su nacimiento y posterior socialización. Su estudio nos permite adentrarnos en la relación que existe entre imagen e ideología, y del mismo modo nos permite analizar las costumbres y construcciones culturales como reflejo de la sociedad que las produce. El principal problema al que debemos de hacer frente es que el cine al construir los estereotipos, a pesar de que recoja las pautas principales de la realidad, nunca explica los procesos sociales, culturales y políticos en términos históricos (Castejón, 2004, pp. 313).

CAPÍTULO II

PELÍCULAS DIRIGIDAS POR HOMBRES SOBRE HOMBRES

En el presente capítulo se analizarán películas dirigidas por hombres y la representación de personajes masculinos.

...el cine sigue convencido de que la parte interesante de la humanidad es la masculina y de que el interés de la femenina reside justamente en el interés que sea capaz de despertar en los hombres. En definitiva: el mundo es de los varones y las mujeres sólo somos una parte de su mundo (Pilar Aguilar, 2004, pp.8).

***Psycho*²**

Año: 1960

Director: Alfred Hitchcock

País: Estados Unidos

Sinopsis: Después de haber robado 40,000 dólares a su jefe, Marion Crane huye de la policía y se detiene a pasar la noche en un motel junto a una carretera perdida. El establecimiento pertenece a un joven tímido, extraño y su madre.

La secuencia analizada abarca del 44m-00s – 49m-30s.

Durante la secuencia el personaje de Norman observa a Marion mientras ella se está vistiendo, posteriormente Marion se mete a duchar y alguien aparece en el baño apuñalándola varias veces, esta persona aparentemente es la madre de Norman...

² *Psicosis*.

Representación de género

Elementos de la forma fílmica:

Imagen: existe una amplia frecuencia de planos cerrados, dando la sensación de claustrofobia e incrementan el suspenso. La cámara funciona como instancia narrativa.

Sonido: sonidos diegéticos, música de violín (extradiegética) va acorde a las puñaladas (función didáctica).

Puesta en escena: cámara subjetiva (punto de vista masculino). Cámaras múltiples.

Amplitud estilística variable (cámara fija, color y textura uniforme, suspenso narrativo, gran profundidad de campo, duración de la escena mínima).

Violencia: se hace uso de la poética de la sustitución (la violencia queda fuera de cuadro, las imágenes explícitas no son mostradas, se invisibiliza lo obvio, quedando a la imaginación del espectador).

Montaje: es clásico, secuencia lógica y cronológica. Naturaleza didáctica (PG³ a PP⁴) (PP a PG).

³ Plano general.

⁴ Primer plano.

Narración: secuencial.

La cámara es fundamental, funciona como cámara subjetiva para que el espectador se identifique con el personaje. En cuanto a la música tiende a ser exagerada para funcionar como instancia narrativa, en el cine de Hitchcock esta era indispensable. Se utiliza la intriga de predestinación⁵.

Para el director era importante hacer al espectador participe, se caracteriza por haber una verdad oculta, esto mantiene la atención, la tensión y el secreto, los espectadores se sienten ansiosos por descubrir la verdad y aunque creen saberla al final hay un giro narrativo.

Los hombres son representados como los héroes y los espectadores masculinos se pueden identificar con ellos. Los personajes masculinos sienten placer por observar el cuerpo de la mujer. "Es ella, o mejor dicho el amor o temor que ella inspira en el héroe, o por otro lado la preocupación que él siente por ella, lo que hace que él actúe de la forma en que lo hace" (Laura Mulvey, 2013, pp. 44).

⁵ "La intriga de predestinación consiste en dar, en los primeros minutos del filme, lo esencial de la intriga y su resolución, o al menos la resolución esperada". J. Aumont *et al.* (1983). *Estética del cine*. Barcelona: Paidós, pp.125.

Marion es exhibida como objeto sexual (principalmente en la presente secuencia ya que se muestran varias partes de su cuerpo mientras se ducha en planos cerrados). Los hombres, como su jefe, el cliente de su trabajo, el policía, el vendedor de autos, su amante y Norman no paran de observarla, incluso los mismos espectadores, ella se siente temerosa, amenazada y vulnerable frente a la mirada de varios de ellos, e inclusive la mayoría sienten placer al ver su cuerpo (voyeurismo).

En el cine se espera más de las mujeres, son vistas como objetos sexuales, deben ser bellas, jóvenes y sensuales porque representan un espectáculo para el hombre, su cuerpo es observado por el género masculino, a la vez provocan placer en ellos. El patriarcado tiene esta divulgación de la mujer como esencia femenina que está para complacer el fetichismo del género opuesto. La figura femenina es objeto del deseo para los personajes y también para los espectadores, no sólo evoca aspectos placenteros sino también saca el lado sádico de los personajes masculinos. Se expone así la preponderancia del género, reprimen a la mujer en todos los sentidos.

Los personajes femeninos acatan órdenes de los hombres, se moldean a lo que impone este género, por ejemplo: Lila (hermana de Marion) siente la necesidad de saber que sucedió y encontrar a su hermana, quiere tomar la iniciativa y el control pero el amante de Marion la detiene cuando le menciona que eso se lo deje al detective, posteriormente él toma la delantera y cuando llegan juntos al hotel él le dice que se hagan pasar como pareja, exterioriza así como las mujeres debían seguir el rol del sistema social, estas no podían trasgredir los roles que supuestamente debían seguir por su género (2016: 63). “El protagonista masculino

es libre de ordenar el escenario, un escenario de ilusión espacial en el que articula la mirada y crea la acción” (Mulvey, 2013, pp. 46).

Las mujeres son castigadas por los hombres, reprimen su deseo femenino, Lila sólo se debe encasillar en su papel normativo y seguir órdenes, la mamá de Norman de igual manera fue castigada al ser asesinada y ser la presunta asesina y finalmente Marion quien es asesinada por no seguir su rol social de mujer en aquella época, ya que son juzgadas sus acciones (tener un amante, haber robado dinero y querer seguir sus propios ideales).

También la historia pretende mostrarlas como “las antagonistas”. En un inicio durante la escena de la ducha todos los espectadores creen saber que el asesino es la madre de Norman al ser una mujer sobreprotectora con su hijo, exigente y que no lo deja ser él mismo, hace que el espectador sienta empatía por Norman.

...argumenta Mulvey, la mujer en tanto imagen y locus del deseo masculino encierra una paradoja: al tiempo que es el objeto del deseo, es una amenaza para el varón, representa el peligro o la amenaza, de castración, siguiendo a Freud. Entonces, en esta estructura patriarcal de la representación de la mujer dentro de la narrativa cinematográfica, es necesario resolver este peligro, exorcizar la amenaza. Para resolver la paradoja y controlar el peligro, el cine clásico encuentra dos caminos: el voyeurismo, que coloca a la mujer como misterio a investigar, y que se vincula con el sadismo que devalúa o culpabiliza la imagen de la mujer como solución a la amenaza que representa, recuperando el poder y control al castigarla y perdonarla; y el fetichismo, que exorciza el peligro exaltando la belleza femenina en tanto fetiche... (Margara Millán, 1998, pp. 149).

Además de ser cosificada, la mujer es sometida a la violencia masculina, el personaje de Norman sufría de psicosis y sentía que tenía una doble personalidad la de su madre y la propia, se deja a la mujer en un papel de “culpable”.

Por el contrario, el primer camino, el voyeurismo, tiene relaciones con el sadismo: el placer radica en establecer la culpa (asociada inmediatamente con la castración), en establecer el control y someter a la persona culpable a través del castigo o el perdón. Este lado sádico encaja muy bien con la narrativa (Mulvey, 2013, pp. 46).

A pesar de que durante la película Marion conduce su auto, significa implícitamente como toma el volante y curso de su vida, sin acatar lo correctamente social, se sale de las normativas, al final es conducida por un hombre y su vida depende de este. "...la mujer está a la vez ausente y cautiva: ausente en cuanto sujeto teórico, cautiva en cuanto sujeto histórico" (Teresa de Lauretis, 1984, pp. 28).

En resumen, la mujer es vulnerada frente a los hombres, es moldeada al deseo de estos, es cosificada, ellos son seres superiores, tienen la fuerza, la inteligencia y el mando (son los héroes) y estas son personajes secundarios, castigadas por trasgredir los roles sociales, son consideradas un riesgo, provocación y finalmente sometidas a la violencia física del hombre. Para el patriarcado ellas son vistas como la amenaza, no pueden tomar el rumbo de su vida porque esto implica un desafío y deben deshacerse de ellas. El hombre controla la historia, además de ser el portador de la mirada y la mujer el objeto.

Friday the 13th⁶

Año: 1980

Director: Sean S. Cunningham

País: Estados Unidos

⁶ *Viernes 13.*

Sinopsis: El campamento de verano lago Cristal reabre sus puertas tras permanecer varios años cerrado a raíz de un accidente. Se reclutan nuevos instructores, a partir de ese momento, comienza a haber una serie de asesinatos.

Secuencia analizada 1h-11m-23s – 1h-20m-09s

Sinopsis secuencia: empieza con Alice entrando a una cabaña, trata de impedir el paso en la puerta con objetos, después de haber encontrado a sus amigos asesinados, posteriormente llega una camioneta, aparece la señora Voorhees y ella cree estar salvada, sin embargo, a medida que habla con ella, esta le cuenta la historia de su hijo (Jason Voorhees), ahogado en el lago debido a la negligencia de los encargados del campamento, también le narra lo sucedido con los asesinatos que ocurrieron un año después y su reacción cambia, Alice intenta huir en la camioneta pero encuentra el cadáver de la que sería la cocinera, así que huye, mientras la señora Voorhees cree escuchar la voz de su hijo Jason (realizada por ella misma) el cual le dice que la mató y ella contesta que lo hará.

Representación de género

Elementos de la forma fílmica:

Imagen: alternancia entre PG y PP. Iluminación baja, colores oscuros.

Sonido: diálogos, sonidos diegéticos, gran prevalencia de música extradiegética que incrementa la tensión.

Puesta en escena: cámara en movimiento, acercamiento de la cámara. Cortes directos. Gran profundidad de campo. Cuando se enfoca al personaje de la señora

Voorhees la cámara está en un ángulo en contrapicado, denota el poder que tiene en ese momento.

Amplitud estilística variable (múltiples pov¹, color y textura uniforme, mezcla de planos sonoros, duración de la escena máxima, distancia de la cámara variable).

Montaje: clásico, secuencia lógica y cronológica. Naturaleza didáctica (PG aPP) (PP a PG).

Narración: secuencial.

La secuencia mantiene la incertidumbre y miedo sobre lo que sucederá, se logra la expectación en el personaje y los espectadores, la música es fundamental.

Durante la secuencia, el personaje de Alice es la única sobreviviente en el campamento, ya que todos sus amigos fueron asesinados, el clásico estereotipo del cine de terror sobre exponer el miedo, el peligro y las muertes de las mujeres por más tiempo, los espectadores son testigos de escenas extensas donde disfrutaban el sufrir de las mujeres, mientras que los asesinatos de los hombres no son tan prolongados, ya que se debe mantener su imagen de masculinidad heteronormativa donde nunca se les ve vulnerables ni con miedo.

...la participación del espectador masculino en el lado sádico y voyeurista del horror: el placer que puede tener al ver, desde una posición segura u otra, a las mujeres gritando, llorando, huyendo, encogiéndose y muriendo, o incluso el placer que puede sentir al

¹ Punto de vista (Point of view).

pensar en sí mismo como la causa de su tormento (Carol Clover, 1992, pp. 18-19).⁷

La secuencia expone la epifanía de la historia, ya que se conoce a la señora Voorhees como la principal asesina del campamento a consecuencia de que buscaba justicia al aparentemente morir ahogado su hijo Jason cuando los instructores del campamento lo descuidaron por andarse divirtiendo, busca así venganza contra los jóvenes despreocupados, se encasilla el papel de la mujer como "la villana", es mostrada como la madre sobreprotectora.

La película tiene una particularidad para ser establecida en este capítulo, ya que aunque se trata de una asesina en el papel de una mujer, la principal figura e ícono de las películas será Jason, todo gira en torno a este famoso asesino quien se ha vuelto un personaje de culto junto a la saga, hará presencia más adelante, recae este lado fuerte y sádico en la imagen del hombre, utiliza en esta ocasión a una mujer con el prototipo o modelo considerado "masculino".

Incluso el director trató de mostrar a esta asesina con rasgos característicos de varones, se construye al personaje con roles masculinos, fue construida a partir de características consideradas masculinas según los clichés cinematográficos, a lo largo de la cinta jamás es mostrada su cara, la imagen masculina se ve marcada en su actuar, su figura y en su vestimenta, no sólo a lo largo de la cinta sino también en el poster oficial de la película se simula la silueta de un hombre como el asesino.

Dejan estos rasgos incógnitos de la mano de un "hombre" para provocar esa imagen de masculinidad asociada a este género y transferirlo a los espectadores quienes se crearon una idea en su cabeza, e incluso la figura de la mujer sería sustituida a lo largo de las demás películas. El personaje femenino sólo puede ejercer poder difuminándose su figura y estableciéndose en apariencias y conductas asignadas socialmente a los hombres.

⁷...the male viewer's stake in the sadistic, voyeuristic side of horror- the pleasure he may take in watching, from some safe vantage or other, women screaming, crying, fleeing, cringing, and dying, or indeed the pleasure he may take in the thought of himself as the cause of their torment (Carol Clover, 1992, pp. 18-19).

...el hecho de que los monstruos femeninos y los héroes femeninos, cuando aparecen, son masculinos en la vestimenta y el comportamiento (y a menudo incluso el nombre)... y algo sobre las funciones del monstruo y héroe que se quiere expresar en un hombre (Clover, 1992, pp. 12-13).⁸

⁸ the fact that female monsters and female heroes, when they do appear, are masculine in dress and behavior (and often even name)... and something about the monster and hero functions that wants expression in a male. (Clover, 1992, pp. 12-13).

Alice es el típico personaje del cine de terror conocido como final girl, con este término se le conoce a la mujer que no muere y sobrevive, ella encuentra los cuerpos mutilados de los amigos, percibe el horror y su propio peligro, es perseguida, atrapada, herida, la vemos gritar en repetidas ocasiones, caerse, levantarse, es objeto del terror personificado, ella sola vive la muerte en su cara pero también encuentra la fuerza para mantener al asesino largo tiempo antes de ser rescatada o enfrentarlo y asesinarlo (1992: 35).

Además a lo largo de la cinta las mujeres son sexualizadas frente a la cámara, para disfrute de la mirada no solo de los personajes sino de los espectadores. El personaje de Marcie es mostrada no sólo con poca ropa frente a la cámara sino que también hay desnudos de ella, cuando tiene relaciones sexuales con su novio la cámara solo se enfoca en su reacción de ella. De igual manera Brenda también mantiene poca ropa frente a la cámara, implícitamente se deja del otro lado de la pantalla a un espectador masculino que deleitará estas tomas.

Igualmente los varones continúan viendo a la mujer como el objeto del deseo, ya que durante el inicio del film el personaje de Ned le dice a Marcie que si “habrá mujeres fenomenales como ella”, a lo que ella responde “porque solo piensa en sexo” y él contesta que “también piensa en besarlas”, exhibe diálogos estereotipados, donde el hombre es el sujeto y la mujer el objeto.

Laura Mulvey ha sostenido famosamente que la mirada cinematográfica (constituye la primaria identificación) no está libre de género, sino que está estructurada por percepciones de hombre o masculinas, un hecho que se revela cuando el objeto de la cámara es una mujer. El aparato cinematográfico, según Mulvey tiene dos maneras de mirar a la mujer, ambas organizadas en torno a la defensa de su castración y ambas de deseo, presuponen, por tanto, un espectador hombre (o masculino): una mirada sádica-voyeur-ística, en la que el espectador mitiga su desagrado por la falta femenina al ver a la mujer castigada, y una mirada fetichista-escopofílica, por lo cual el espectador mitiga su desagrado fetichizando el cuerpo femenino en su totalidad o en parte (Clover, 1992, pp. 8).⁹

⁹ Laura Mulvey has famously maintained that the cinematic gaze (constitutive of primary identification) is not gender-free but it structured by male or masculine perceptions, a fact revealed when the camera's object is a woman. The cinematic apparatus, according to Mulvey has two ways of looking at a woman, both organized around defending against her castration and both of wish, therefore, presupposes a male (or masculine) gazer: a sadistic-voyeur-istic look, whereby the gazer salves his displeasure at female lack by seeing the woman punished, and a fetishistic-scopophilic look, whereby the gazer salves his displeasure by fetishizing the female body in a whole or part (Clover, 1992, pp. 8).

La película sigue los típicos clichés del cine de terror, se castiga a los jóvenes inmaduros, consumen alcohol y practican sexo prematrimonial, se consideran estas acciones como pecados y deben ser castigados con el asesinato.

Otro estereotipo marcado es el de los personajes masculinos, son considerados los protectores y salvadores de las mujeres, mientras que la mujer es temerosa y débil. En una de las escenas Alice se muestra asustada mientras que Bill le contesta que "todo estará bien" se trata del clásico héroe viril que brinda protección al personaje femenino. Los varones son los poderosos y dominantes mientras que las mujeres son el inserto vulnerable que necesita protección.

***The Paradine Case*¹⁰**

Año: 1947

Director: Alfred Hitchcock

País: Estados Unidos

Sinopsis: Maddalena Anna Paradine es acusada de haber envenenado a su marido ciego. En su defensa se encarga el abogado Anthony Keane, aunque está felizmente casado con su mujer, se enamora profundamente de ella y se deja convencer de su inocencia.

Secuencia 43m-54s - 49m-24s.

La secuencia comienza con un plano del abogado Anthony acompañada con un fuerte viento azotando la ventana, llega a la puerta el ayudante del señor Paradine (André), el abogado le pregunta sobre la señora Paradine a lo que él responde que

¹⁰ *El caso Paradine.*

es una mujer mala y no crea en ella, el abogado se molesta y le exige que no hable mal de esta, André se retira, dice que siente lástima por él y que Dios lo ayude.

Representación de género

Elementos de la forma fílmica:

Imagen: alternancia de PG y PP. Contraste en claro oscuro del lado de André y Anthony, esto representa la dualidad entre las personalidades (en este momento) de ambos personajes.

Sonido: sonidos diegéticos, diálogos y música extradiegética (función didáctica).

Puesta en escena: por momentos la cámara se encuentra en un ángulo en contrapicado (esto significa la dominancia de Anthony). Uso del campo contracampo, cámara subjetiva.

Amplitud estilística variable (múltiples pov, cámara fija y móvil, gran profundidad de campo, mezcla de planos sonoros, suspenso narrativo, distancia de la cámara variable).

Montaje: clásico, secuencia lógica y cronológica. Naturaleza didáctica (PG a PP) (PP a PG).

Narración: secuencial.

Durante la secuencia hay tensión narrativa, el espectador puede sentir esa intriga e incertidumbre sobre lo que sucederá, la música es un aliado para incrementar esta sensación. El espectador y los personajes saben que hay un secreto pero no saben cuál es.

El hombre es presentado como el héroe, la persona que ayudará al género femenino, será su protector y salvador. Por otro lado la mujer es la “villana”, en el caso de Maddalena, como se observa en la secuencia es considerada por los demás personajes como la “mala”, en primera instancia porque la consideran la asesina de su esposo, es un personajes rechazado y desamparado, André siente un odio muy grande por ella, la culpa por ser asesina y la incitadora de su amorío.

El héroe es ese personaje valiente, invencible, intrépido, encargado de defender el mundo, de que no se establezca el caos en él. En la mayoría de los títulos encontramos a hombres como héroes. Si bien podemos hacer una distinción entre los que representan a agentes secretos, a varones inteligentes y fríos y a hombres de acción (Trinidad Núñez y Yolanda Troyano, 2011, pp. 30).

Incluso en otra secuencia Maddalena menciona que se casó por interés y aunque al momento de casarse ella era menor de edad, también comenta que fue aprovechada por estar con un hombre casado y haber estado con otros hombres aunque estuviera con el señor Paradine, la culpa no recayó en él por estar con una menor de edad, inclusive ella misma se considera culpable, queda demostrado como en la mujer reincide la culpa por romper las normas sociales y no seguir los

roles que impone la sociedad, mientras que los hombres quedan exentos de ser juzgados y señalados.

Los personajes femeninos que son diferentes y llevan la conducción de su propia vida, sin seguir los esquemas de la sociedad son castigadas y señaladas. Estas deben seguir un rol para que no las reprendan. En el caso de Maddalena al querer ser libre y seguir sus ideales, es reprimida, considerada "una tentación" para los hombres, es juzgada en todo momento, durante su juicio al descubrirse que André y ella eran amantes se menciona que ella está "pasando una vergüenza", se asigna su imagen como "una provocadora y seductora" y que debe sentirse avergonzada, en ningún momento se le transfiere la culpa al hombre.

Maddalena es una mujer fuerte y hermosa, le dice a su abogado que no está de acuerdo en que se culpe a André y lo condiciona, pero nuevamente el personaje masculino obtiene la supremacía, pues Anthony le ordena seguir lo que él diga. "Ahora bien, la mujer aparece tanto en uno como en otro modelo como un ser débil, delicado y guapo" (Nuñez y Troyano, 2011, pp. 30).

Para que una mujer pueda ser libre y seguir su propio camino debe cometer un crimen porque en un mundo lleno de hombres no estaría bien visto que ella tenga amoríos, queda así en el papel de villana. En ningún momento se expone el sentir de ella la cual es infeliz, es designada como fría, comete acciones ilícitas, incita a los hombres, la cámara muestra a los personajes masculinos como las víctimas de ella, mientras los hombres son fuertes y dominantes. "El punto de vista es androcéntrico. Rara vez el mundo se descubre a partir de los ojos de las mujeres. La cámara las mira desde fuera. Son el objeto de la visión, casi nunca el sujeto" (Aguilar, 2004, pp. 9).

Otro momento donde se exhibe la superioridad del género masculino y los estereotipos de género es cuando Judy, la hija de Simon (amigo de Anthony), le comenta a su padre que Anthony está enamorado de Maddalena y que no es justo que engañe a su esposa y este justifica las acciones de él, dice que son gajes del oficio, queda evidenciado como los hombres son libres de cometer las acciones que

deseen, mientras que las mujeres son reprendidas, otro comentario hecho hacia su hija es cuando le menciona que le gustaría que su hija tuviera un marido, encasilla al género opuesto como esposa y ama de casa en todo momento.

Los hombres tienen la dominancia, son los trabajadores, inteligentes y quienes ayudarán o rescatarán a la mujer, por otro lado la mayoría de personajes femeninos sólo son esposas quienes deben esperar a sus esposos en casa, mientras estos trabajan, no se conoce nada sobre ellas, son personajes planos¹¹ y sumisos que idealizan y se preocupan por sus esposos a pesar de los tratos recibidos por ellos. Mientras que los hombres son reconocidos y recompensados, las mujeres están carentes de poder, ellos serán el sostén o apoyo de ellas.

Los personajes masculinos son todos abogados, serán los defensores y salvadores, sobre todo Anthony, la mujer no figura siquiera en un trabajo de ese tipo, en el tribunal, tanto jueces, abogados y testigos pertenecen al género masculino, siendo la mujer invisibilizada en temas de derecho y en los demás ámbitos laborales.

...ellas aparecen en función de una historia de amor heterosexual. Lo importante en los personajes femeninos es encontrar el amor por encima de todo, no siendo exitosas sin formar una familia; mientras que, para los personajes masculinos, lo importante no es el amor, sino las aventuras que protagonizan. Es más, siguen siendo hombres de éxito encuentren o no ese amor (Murillo, 2019).

En una de las escenas se expone a Thomas (amigo de Anthony), ve a la esposa de Anthony como objeto del deseo por el simple hecho de usar un vestido con el hombro descubierto, convirtiéndose este personaje masculino en voyeurista. "...el poder del protagonista masculino cuando éste controla los eventos coincide

¹¹ Según la clasificación de Edward Morgan Foster un personaje plano se caracteriza por la simpleza. Muestra uno o un par de aspectos sobre su personalidad que se mantienen inalterables a lo largo de la historia. Recuperado de <http://www.readinfinity.es/2017/09/que-son-los-personajes-planos-y-los-personajes-redondos.html?m=1>, (consultado el 9 de mayo de 2021).

con el poder activo de la mirada erótica, dándole ambas un sentido de omnipotencia satisfactorio” (Mulvey, 2013, pp. 45).

Este mismo personaje a lo largo de la cinta tiene actitudes machistas, ya que más adelante mientras está comiendo con su esposa, le habla de mala manera a pesar de que ella le expresa todo el amor que siente por él, ella le comenta que le hubiera gustado estar en el juicio pero él se lo prohibió, a lo que él responde que lo hubieradistraído, posteriormente expresa su opinión sobre Maddalena, dice que se lo merece, insulta en repetidas ocasiones a su esposa y esta en ningún momento se defiende, designa una personalidad sumisa y él tiene el poder. “El cine ha difundido mensajes de subordinación destinados a las mujeres, con el objetivo de perpetuar el orden patriarcal que limita su existencia, su subjetividad y su identidad al ámbito doméstico y a las funciones de cuidadora y ángel del hogar” (Castejón, 2004, pp. 314).

La mujer es inscrita en lo sexual, su sexualidad es atada, hace de ella un escenario fálico, las mujeres están al servicio del hombre, mientras que estas son explotadas sexualmente y reprimidas (1984: 45).

Los varones son los que viven las historias, tienen relaciones y enfrentamientos, viven aventuras, salen victoriosos, descubren el mundo y se quedan con la mujer, mientras que la mujer es un apartado en la historia del hombre, ella carece de interés. Es un mínimo capítulo en la vida del varón, su significado depende sólo de que él la elija. Ella no tiene papel en la película, no vive su propia historia sino aparece inserta en la historia de otros y solo aparece cuando se habla de amor (2004: 8).

En resumen, los hombres son expuestos con poderío, son los salvadores y también dan las órdenes, tienen la libertad de seguir sus ideales y las mujeres sólo son esposas que deben seguir las normas sociales o sino serán castigadas, son personajes manejables que no tienen voz, incluso nunca se les ve en ningún puesto de trabajo, asimismo son objeto del deseo y solo son deseadas, son objetos pasivos, mientras que los varones controlan las acciones, implícitamente los espectadores se pueden identificar con el héroe, ya que este tiene el poder.

Grease¹²

Año: 1978

Director: Randal Kleiser

País: Estados Unidos

Sinopsis: El rebelde Danny Zuko y la inocente Sandy mantienen un romance durante las vacaciones, creyendo que no se volverán a ver, sin embargo, para sorpresa de ambos, se reencuentran en la escuela secundaria al empezar el nuevo curso.

Secuencia analizada: 1h-30m-55s - 1h-37m-52s

Sinopsis de la secuencia: Danny y su pandilla (T-Birds) tendrán una competencia de carrera de autos con Leo y su pandilla (The Scorpions), Sandy llega en ese momento pero se mantiene alejada por haber tenido con anterioridad una discusión con Danny. Finalmente en la carrera resulta victorioso Danny y Sandy se percata de estar asustada e insegura, cree que debe empezar de nuevo y despedirse de su vieja versión, le pide ayuda a su amiga (Frenchy) para cambiar su imagen.

Representación de género

Elementos de la forma fílmica:

Imagen: predominan los PG. El uso de colores claros y pasteles. Iluminación alta.

Sonido: diálogos, sonidos diegéticos, música extradiegética.

Puesta en escena: cámara fija, Cortes directos. Cuando se enfoca a Sandy la cámara se acerca a ella lentamente. El color de los vestuarios era el acorde a la época que querían representar (años 50), sin embargo, el uso de colores es muy

¹² *Vaselina.*

marcado, en el cine representan un significado implícito, las mujeres utilizan el color rosa (identificación de lo femenino muy marcado en los años 70) y los hombres el color negro.

NEGRO: formal, nítido, rico, fuerte.

ROSA: femenino, dependencia, inocencia, dulzura, belleza.

Incluso esta dualidad en los colores se ve expuesta en los autos, por un lado el coche blanco pertenece al lado de los personajes "buenos", mientras el negro a los personajes "malos".

NEGRO: fuerza, formalidad, poder.

BLANCO: pureza, inocencia, bien.

Amplitud estilística variable (múltiples pov, cámara fija, gran profundidad de campo, color y textura variable, mezcla de planos sonoros, distancia de la cámara variable).

Montaje: clásico, secuencia lógica y cronológica. Naturaleza didáctica (PG a PP) (PP a PG).

Narración: secuencial.

La secuencia mantiene esa incertidumbre sobre lo que sucederá, se logra la tensión para dejar expectante al público.

El director suele utilizar colores claros y pasteles a lo largo de toda la película, una iluminación potente. Le da un peso importante a la historia de amor entre Danny y Sandy, abriendo la película con una escena romántica entre ambos, donde predominan los colores cálidos y una iluminación cálida, representa la cercanía y romanticismo entre los dos personajes.

Durante toda la película los hombres exponen una actitud dominante y de ser mujeriegos frente a los demás hombres, porque creen que esto es bien visto y celebrado por los demás personajes masculinos. Todo el tiempo ven a las mujeres como objetos sexuales que los satisfacen. Se crean así una imagen de superioridad y sin sentimientos frente a los otros hombres.

Se consideran masculinas cualidades como la potencia, el control o el poder, símbolos de un sistema profundamente jerárquico. No se admite a un hombre frágil o vulnerable, torpe, dócil o deteriorado que

expresarse verbalmente y explícitamente sus miedos e inseguridades. De no estar a la altura del ideal necesario para ser considerado un hombre "normal", la estructura del orden masculino hará que se sienta culpable, minusvalorado e inferior (Nuria Gregori e Inmaculada Hurtado, 2009, pp. 62).

En la secuencia Sandy supera su orgullo por ver a Danny a pesar de que él fue el culpable de la discusión que tuvieron con anterioridad, ella es la primera en dar el paso a la reconciliación y en la recta final cuando habla con su amiga ella no se siente feliz y planea cambiar su actitud e imagen para ser aceptada por Danny, aunque él intentó cambiar por ella con anterioridad nunca lo concretó, está más evidenciado al género femenino como alguien que debe cambiar su propia esencia para ser aceptada por el hombre y complacerlo a él.

En una de las primeras escenas de la película cuando Danny comparte su historia de amor de verano, dice que conoció a una chica que estaba loca por él y la salvó de ahogarse, sus amigos quieren saber que tan lejos llegó (refiriéndose de manera sexual), además de contar varios hechos con connotaciones sexuales. Sandy da su versión, una historia totalmente divergente a la de él, dice que él era especial y romántico, él solo chapoteaba en el agua, la versión de ella es completamente romántica y dulce, Sandy dice que confesaron su amor y Danny concluye en que solamente le dijo que serían amigos, se exhibe al género masculino fanfarronear frente a otros hombres porque su "imagen" se vería manchada y juzgada, deben seguir los estereotipos asignados.

Cuando se conocen Danny y Sandy la actitud de él en público con ella es diferente a cuando están solos. El personaje femenino es representado siendo devota, entregada al hombre, soportando lo que él hace, perdonándolo y le es fiel.

Los varones no se muestran débiles con las mujeres, la mayoría de los personajes masculinos ven a los personajes femeninos como diversión sexual, sin tomarse nada serio, demuestran una actitud despreocupada y de poder.

Uno de los personajes (Rizzo) está aparentemente embarazada es juzgada por los demás, e incluso por salir con dos chicos, mientras que los personajes masculinos son libres de divertirse y salir con varias mujeres sin ser señalados.

En resumen, los hombres pueden seguir el rumbo de su vida como ellos deseen, mientras que las mujeres por ser tal como son, son juzgadas y criticadas, esperan la aprobación del género masculino.

Conclusión

Los filmes analizados muestran una tendencia repetida, los hombres son personajes preponderantes, tienen voz, poder, son el eje principal de la historia. En el caso de *Psycho*, *Friday The 13th*, *The Paradine Case* son “víctimas” de las mujeres, mientras ellas son un peligro y la provocación para ellos. Además de ser el objeto del deseo y ellos los voyeuristas que sienten placer al observar su cuerpo.

Mulvey indaga sobre la imagen de la mujer en la narrativa cinematográfica, develando como la narrativa la construye como el objeto del deseo de una triple mirada: la de la cámara, la de los personajes dentro de la narración y la del espectador considerado siempre como masculino. La mirada masculina domina la historia, no sólo porque el varón es el protagonista, sino porque es su fantasía y deseo los que producen la mirada del espectador(a) (Millán, 1998, pp. 149).

Las mujeres no sólo son vistas como objeto del deseo por parte de los hombres sino que además en *Psycho* se ejerce violencia física sobre ellas porque representan una amenaza al orden patriarcal, al no seguir lo que socialmente se espera de ellas y buscar sus ideales como mujer independiente. En los filmes los varones son los héroes, los personajes que vendrán a dar la resolución y donde se hace lo que ellos dicen. Otro elemento destacado es la edad.

Los personajes masculinos son variados, pero los personajes femeninos suelen ser guapas, atractivas, delgadas, blancas y de no más de 40 años. Las protagonistas mayores de esa edad son escasas y con papeles muy encasillados (Murillo, 2019).

A pesar de que la narrativa gira en torno a estos, los directores no brindan información acerca de sus vidas, el actuar del personaje masculino es conocido de manera superficial, sin profundizar realmente en su pasado, mientras que por el lado de las mujeres no se sabe absolutamente nada, aparecen como subordinadas con las que los espectadores no pueden empatizar, pues la información es escasa, por lo que los espectadores terminan empatizando con el género masculino al tener un papel victimizado y sobre todo de dominancia.

En lo que se separa Mulvey de los demás es en su idea de que, en lo que concierne a la mirada, el elemento de espectáculo del cine clásico puede algunas veces ir contra la corriente narrativa al detenerla en favor de la contemplación erótica de la imagen; así, como representación, la mujer puede a veces funcionar como elemento del espectáculo y, por tanto, constituirse en elemento perturbador en la identificación narcisista/voyeurista del espectador. Lo que se presupone con ello es que el espectador es masculino, o que las formas de interpelación cinematográfica lo modelan como tal... (Anette Kuhn, 1991, pp. 74).

CAPÍTULO III

PELÍCULAS DIRIGIDAS POR MUJERES SOBRE MUJERES

El presente capítulo tiene como objetivo central mostrar el análisis de películas bajo la dirección de mujeres y como estas representan a su propio género mediante personajes femeninos.

La respuesta directa de los productos fílmicos realizados por mujeres fue el rechazo de dichos estereotipos. Así, a la mujer-mito, inasible, fija, eterna y abstracta, se le oponen personajes femeninos desmitificados, situados históricamente, en su cotidianeidad (Maricruz Castro, 2002, pp. 29).

***We Need to Talk About Kevin*¹³**

Año: 2011

Directora: Lynne Ramsay

País: Reino Unido

Sinopsis: Escenas retrospectivas revelan los grandes esfuerzos de una mujer (Eva) para criar a su primer hijo, mientras, en el presente, ella lucha con las consecuencias de un terrible acto cometido por el joven.

La secuencia seleccionada abarca el siguiente tiempo: 1h-33m-08s – 1h-37m-50s.

Es un lapso de una acción del pasado, donde Eva se encontraba trabajando cuando llega preocupada su compañera de trabajo a decirle que si su hijo estudia en la secundaria Glanston, ella sale corriendo y alterada hacía el lugar, en las afueras del colegio hay gente asustada, patrullas y ambulancias, posteriormente se presenta una epifanía, ya que lo que realmente ocurrió es que el hijo de Eva (Kevin) asesinó a sus compañeros de escuela...

Representación de género

Elementos de la forma fílmica:

Imagen: predominan los planos abiertos y el color rojo.

¹³ *Tenemos que hablar de Kevin.*

Durante el inicio Eva se encuentra dentro de su oficina y las persianas frente a ella, dan esa sensación de que está atrapada. Su oficina es en color amarillo igual que el candado que coloca su hijo en la puerta para que no salgan sus compañeros.

Las puertas y la pared que aparecen a cuadro en la escuela son de color rojo, la iluminación en el cuarto de Eva y el de las patrullas en la escuela. Aunque en la secuencia no aparece este color, el verde es otro color que tiene mucha presencia a lo largo del film, por lo que los colores son una parte importante y simbólica.

El color es parte fundamental de la película ya que tienen una gran carga de simbología a lo largo de toda la película.

ROJO: odio, ira, violencia.

AMARILLO: enfermedad, locura, enfado.

VERDE: peligro o amenaza.

Sonido: sonidos diegéticos, diálogos, música extradiegética (mezcla de planos sonoros). Por momentos algunos de los planos se silencian para incrementar el ritmo dramático y sentirse en la piel de la protagonista.

Puesta en escena: la cámara es subjetiva (POV femenino). Por lapsos se utiliza cámara lenta.

Amplitud estilista variable (distancia de la cámara variable, mezcla de planos sonoros, alta duración de la escena, se pasa de la calma a la sorpresa, cámara fija).

En cuanto a la violencia se utiliza la poética de la sustitución (violencia queda fuera de cuadro, invisibiliza lo visible, el espectador se lo imagina, la violencia explícita no aparece en pantalla).

Montaje: posmoderno, pues su naturaleza es enigmática, se utiliza el tiempo interior. Orden oscilante y alternancia de secuencias.

Narración: narrativa intercalada (no hay un orden lineal, hay momentos del tiempo actual y pasado intercalados).

Hay incertidumbre sobre lo que va a suceder, durante toda la película el público se pregunta que fue lo que realmente sucedió hasta que se revela en esta secuencia. Hay tensión narrativa y la cámara es subjetiva la mayoría del tiempo. El espectador se siente ansioso, sabe que hay un secreto pero no sabe cuál es.

Los hechos se acercan por medio de los colores que mandan señales y por objetos que simulan la epifanía. La directora tiende a utilizar todo el tiempo colores saturados y una iluminación potente. Se utiliza la intriga de predestinación, ya que en el inicio de la película se ofrecen las pistas sobre la conclusión de la narrativa.

Al ser una película dirigida por una directora da un enfoque sobre temas poco representados, en este caso Eva tenía depresión y se sentía angustiada, las mujeres a través de la cámara se pueden sentir en la piel de la protagonista. Eva a pesar de estar sufriendo no recibía la atención necesaria ni por parte de un especialista, ni de parte de su esposo (quien este a su vez recibe un rol subordinado), a través del punto de vista de la mujer se percibe el sentir de ella hacia su hijo, en el fondo esta se percataba que algo andaba mal, trataba de decírselo a su esposo pero este al trabajar muchas horas no conocía realmente a sus hijos y tampoco le brindaba la ayuda que necesitaba ella.

Durante la secuencia se muestra la epifanía, pues tanto ella como el espectador resuelven todas sus dudas, Eva comprende todo lo que venía sospechando en el comportamiento de su hijo y finalmente entiende que él es un asesino, a pesar de sus acciones de este ella nunca dejó de quererlo y cuidarlo, en este momento sintió una desilusión y un profundo vacío, ya que desde que su hijo comete este crimen no vuelve a ser la misma, es una persona desolada, sola, aislada y nunca sonríe, aunque antes de este crimen tenía depresión, esta enfermedad se intensifica con

este hecho. La mujer es alguien que siempre se va a preocupar por su familia a costa de su propio sentir.

La protagonista estaba encasillada en su rol social, el de madre y esposa, pero a la vez la directora la representa de manera individualista, mujer trabajadora (género visible en el ámbito profesional), las personas no se interesaban por cómo se sentía esta, inclusive cuando su hijo comete el asesinato la transferencia de culpa recae en ella, la sociedad la culpa y juzga, se evidencia como siempre la culpabilidad cae en las mujeres aun siendo las víctimas, en ningún momento se percibe que el odio de las personas recaiga en el autor del crimen (Kevin).

Aunado a que durante el film se visibiliza el odio que Kevin sentía hacia su madre, hace todo lo posible por castigarla y abrumarla, antes de ser encarcelado se aseguró de asesinar a su padre y hermana pero no a Eva, con la intención de castigarla y hacerla sufrir, recayó todo el peso en ella.

El objetivo del cine feminista, por ello, no es "hacer visible lo invisible", como se suele decir, o destruir totalmente la visión, sino, más bien construir otra visión (y otro objeto) y las condiciones de visibilidad para un sujeto social diferente. Con este fin, las intuiciones fundamentales de la crítica feminista de la representación deben extenderse y refinarse en un análisis continuo y autocrítico de las posiciones a las que puede acceder la mujer en el cine y el sujeto femenino en lo social. La tarea actual del feminismo teórico y de la actividad cinematográfica feminista es articular las relaciones del sujeto femenino con la representación, el significado y la visión y al hacerlo definir los términos de otro marco de referencia, de otra medida del deseo (Lauretis, 1984, pp. 111).

En resumen, la directora no solo evidencia las acciones cometidas sino también los trastornos mentales a lo largo de la cinta (el de Kevin quien tenía una conducta sociópata y antisocial, Eva también sufría un trastorno mental como la depresión y en ningún momento se le brinda el apoyo necesitado), además de

mostrar desde el punto de vista femenino a la mujer incomprendida y como esta también sufre, un terreno poco trabajado y cercano a la realidad de las mujeres.

Siendo en este caso la mujer un personaje redondo¹⁴, pues se profundiza en su vida y las razones por las cuales tiene esas actitudes, las espectadoras conocen su interior y exterior de manera detallada. "...la mujer se convierte, por el contrario, en una estructura que gobierna la organización del argumento y de la trama en una narración o en un grupo de narraciones" (Kuhn, 1991, pp. 46).

***On the Basis of Sex*¹⁵**

Año: 2018

Directora: Mimi Leder

País: Estados Unidos

Sinopsis: La joven abogada Ruth Bader Ginsburg cambió la historia de la igualdad de género cuando llevó un caso de discriminación hasta la Corte Suprema.

Secuencia analizada: 1h-44m-00s - 1h-52m-19s.

La secuencia seleccionada presenta a Ruth en el juicio por defender a su cliente Moritz quien es acusado por el simple hecho de ser el cuidador de su madre enferma de la tercera edad, en aquella época debía ser asignado ese papel a las mujeres, Ruth busca la igualdad entre hombres y mujeres.

¹⁴ Según Edward M. Foster un personaje redondo se caracteriza por su complejidad. A diferencia de los personajes planos, muestra todos los aspectos de sí mismo, siendo completos. Tienen un pasado, una historia tras de ellos; fobias, intereses, etc. Recuperado de <http://www.readinfinity.es/2017/09/que-son-los-personajes-planos-y-los-personajes-redondos.html?m=1>, (consultado el 9 de mayo de 2021).

¹⁵ *Una cuestión de género.*

Representación de género

Elementos de la forma fílmica:

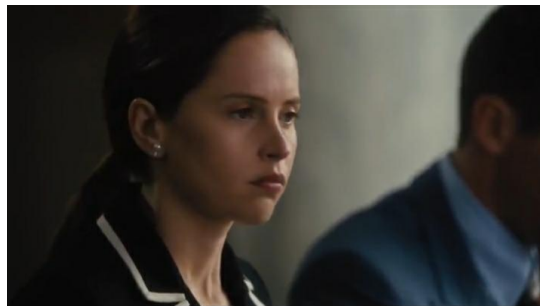
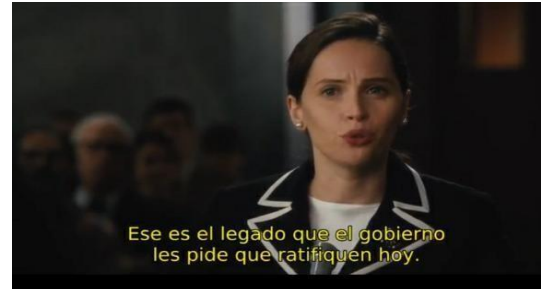

Imagen: alternancia de PG y PP. Los colores que predominan son el café y azul.

AZUL: frío, melancolía, tranquilidad, serenidad, introspección.

CAFÉ: receptividad sensorial pasiva, sabiduría, dependencia, seguridad, falta de adaptación.

Sonido: diálogos, sonidos diegéticos y música extradiegética (mezcla de planos sonoros), la música extradiegética intensifica los diálogos y lo que está por ocurrir, incrementa la incertidumbre, cumple una función didáctica.

Puesta en escena: uso de cámara fija, cámara subjetiva. Durante el juicio hay detrás de Ruth una iluminación de una lámpara, denota implícitamente como gracias a sus argumentos está abriendo paso a un cambio social.

Además durante el inicio de la película Ruth se veía envuelta en un mundo lleno de hombres donde todos iban vestidos igual con trajes negros, representa la similitud y el poderío de estos, ella siempre vestía de color azul entre tantos sacos

negros y durante esta secuencia final ella toma el poder y la valentía, implícitamente ahora es ella quien utiliza este color.

NEGRO: formal, rico, fuerte, elegante.

Amplitud estilística variable (pov único, cámara fija, profundidad de campo corta, color y textura uniforme, mezcla de planos sonoros, distancia de la cámara variable).

Montaje: posmoderno (orden oscilante).

Narración: narrativa intercalada (no hay un orden lineal, hay momentos del tiempo actual y pasado intercalados).

El espectador siente tensión y expectación sobre como concluirá la secuencia, se mantiene un ambiente de incertidumbre.

La película relata la vida real sobre la abogada Ruth Bader entre 1954 y 1974, quien desafió el sistema legal por buscar leyes igualitarias para ambos géneros. Durante el film las mujeres no eran escuchadas en ningún ámbito, la opinión de los hombres era la única válida y ellas debían mantenerse en un sitio inferior al de ellos.

Estas tenían todas las habilidades para destacar de igual manera que el género masculino, son mostradas desde la perspectiva de la directora como personas capaces e inteligentes, sin embargo, para los personajes masculinos estas no tenían las capacidades y ellos eran los únicos que las tenían para destacar en cualquier actividad.

La cámara muestra a Ruth como fuerte, tenaz e inteligente desde un inicio, en cambio, para el punto de vista del género masculino ella es vista como alguien incapaz, ya que desde que está en la universidad no era tomada en cuenta, o incluso cuando sale al mundo laboral no es contratada en los bufetes de abogados por su género, los hombres son los únicos que pueden ejercer esta profesión según desde el punto de vista de ellos y cuando acepta el caso de Moritz es considerada por el género opuesto como alguien que perdería el caso.

El género masculino ocupa las altas jerarquías. Las normas sociales encasillan a las mujeres y hombres en actividades que en esa época eran acordes a su género, se debía seguir este orden natural sin ser transgredido.

Ruth se percata de las injusticias recibidas hacia hombres o mujeres simplemente por su género, busca exigir el cambio social, la igualdad de género. Durante la secuencia expone a las mujeres como personas no visibles en una sociedad patriarcal, explica que años atrás no tenían acceso a la universidad, no podían acceder a puestos considerados para varones, inclusive eran excluidas en su paso por la universidad sin siquiera contar con un baño para ellas.

En esta secuencia los jueces comentan que la palabra mujer ni siquiera está en la constitución, dejan en evidencia como estas ni siquiera figuran en la sociedad. Ruth exige que hombres y mujeres puedan dedicarse libremente a las actividades que deseen sin ser clasificados por su género y no ser discriminados por tal motivo como su cliente por las leyes.

Durante la época de los años 70 estaba tomando fuerza el movimiento feminista con Gloria Steinem al frente, por lo que en la película se expone como la hija de Ruth tenía un despertar de la conciencia arraigado a la equidad para las mujeres y como estas pueden salir adelante, trata de incluirle eso a su madre, incluso en una escena cuando va en la calle junto a su madre, los hombres que están presentes les gritan piropos y su hija al tener arraigada una visión feminista no se queda callada y les responde mientras por otro lado su madre decide no decir nada, no obstante, conforme avanza la película

el personaje de Ruth tiene una evolución en su manera de pensar y actuar.

Hace años consiguió un trabajo como profesora y se exhibe esta dualidad de cuando estaba en la universidad, la cantidad de mujeres era mínima, no tenían voz y eran humilladas por los hombres y ahora en su paso como profesora las cifras del género femenino aumentaron y estas ya no se quedan calladas, exigen un cambio social de integración a favor de su género.

...las mujeres y su posición con respecto a la «historia» transmitida por el texto pueden constituir el campo de la evolución o de las contradicciones desarrolladas en los niveles de la descripción de los personajes y de la narración. En ese caso, la heroína positiva está por todas las mujeres que se encuentran en una determinada situación, con lo que se concede a las mujeres el estatus de sujetos históricos (Kuhn, 1991, pp. 58).

En definitiva, la película visibiliza los obstáculos y adversidades por las que han tenido que pasar las mujeres en una sociedad patriarcal y como estas a través de su inteligencia, fortaleza y en movimientos feministas se fueron abriendo paso para exigir un cambio social y tener participación sin ser pisoteadas, estas no necesitan de nadie, sobreviven solas.

La directora trata de representar el panorama desde un punto de vista femenino, donde estas se pueden valer por sí mismas y a la vez exhibir el rol masculino como dominante, pero sin llevar la superioridad y la conducción de la historia, el género femenino no figura como pasivo, al contrario lleva un mensaje de poder, fuerza y figura como sujeto histórico.

The Glorias¹⁶

Año: 2020

Directora: Julie Taymor

País: Estados Unidos

Sinopsis: Cuenta la apasionante historia de la periodista, activista y feminista Gloria Steinem y su influyente viaje desde sus años de juventud en la India hasta convertirse en un rol indispensable en el movimiento por los derechos de las mujeres en los años 60 y la histórica Conferencia Nacional de las Mujeres en 1977.

Secuencia 1h-31m-50s - 1h-33m-51s

La secuencia trata sobre Gloria emitiendo un discurso en la universidad de Harvard a la élite masculina de la universidad, menciona que los planes de estudio hablan sobre temas que no tienen relevancia pero no sobre los derechos de las mujeres y que incluso la cantidad de estudiantes femeninas es mínima, no hay profesoras que hablen sobre estos temas, además sobre los casos de violación y como estos son tratados como casos de acoso por parte de los hombres, a lo cual uno de los personajes masculinos la insulta, comenta que cual derecho tiene ella para juzgar la facultad, como se atreve y que se ni siquiera reúne los requisitos para hablar de la institución, ella contesta que no le pago para que dijera eso...

¹⁶ *El diario de Gloria.*

Representación de género

Elementos de la forma fílmica:

Imagen: alternancia de PG y PP. Iluminación media y tonos marrones. En el inicio hay una toma de sus botas cafés (el color café denota sabiduría y falta de adaptación), además de moverlas impacientemente, significa que es una persona activa, no para de luchar, y tener ideas, asimismo transmitir la tensión de ella a los espectadores y también denota ser una viajera.

Sonido: diálogos, sonidos diegéticos, silencios que incrementan la tensión e intriga.

Puesta en escena: cámara fija, se utilizan ángulos en contrapicado cuando se enfoca a uno de los hombres, denota la superioridad de este. Gloria se encuentra en el centro con una lámpara colocada arriba de ella, representa como se está abriendo paso con sus argumentos en una sociedad liderada por hombres. Los hombres utilizan trajes en color negro.

NEGRO: fuerza, formalidad, poder.

Amplitud estilística variable (pov único, cámara fija, profundidad de campo corta, color y textura uniforme, duración de la escena mínima, se pasa de calma a sorpresa, distancia de la cámara variable).

Montaje: posmoderno (orden oscilante y se utiliza el tiempo interior).

Narración: narrativa intercalada (no hay un orden lineal, hay momentos del tiempo actual y pasado intercalados).

La secuencia crea una atmósfera de tensión e incertidumbre, el público está impaciente y ansioso por saber que sucederá, la cámara es subjetiva. Uso de la intriga de predestinación.

Durante la película las mujeres no son escuchadas, los puestos de trabajo más altos son exclusivos de los hombres y estas son marginadas en puestos que no tienen voz, sin embargo, son inteligentes, fuertes y buscan el cambio social.

En la secuencia queda evidenciado como Gloria está nerviosa porque emitirá un mensaje sobre los derechos de las mujeres para exigir que se les dé voz, el lugar está lleno de varones que ocupan cargos altos y estos al tener una mentalidad machista no están de acuerdo con ella.

Las mujeres reciben este tipo de comentarios todo el tiempo por parte de los personajes masculinos, por ejemplo, cuando Gloria va a solicitar trabajo, su padre le comenta que sería mejor usar sus piernas para ser bailarina, se construye a este como un personaje que tiene arraigada una mentalidad machista, y las mujeres eran clasificadas en trabajos considerados socialmente para ellas, las normas masculinas son el estándar social.

Cuando llega a las oficinas de la revista, es un lugar lleno de hombres donde ella es objeto de la mirada por parte de estos, el jefe le menciona que las mujeres sólo se dedican a hacer la investigación pero no pueden publicar notas a su nombre, eso es trabajo del género opuesto donde ellos reciben el crédito y ella solo puede escribir temas de moda los cuales eran los asignados por la sociedad para su género, “temas de mujeres para mujeres”.

Las notas escritas no son historias reales sobre el género femenino, al ser una revista dirigida por hombres y eso sucedía en todas las revistas de la época. Cuando es contratada uno de sus compañeros le dice que si le puede servir el café, se evidencia como para los hombres el género femenino está para servir solo por su género, las mujeres son rechazadas e inferiores para estos personajes masculinos.

Eran discriminadas en el ámbito laboral, inclusive anteriormente la madre de Gloria le muestra las notas que escribió cuando era periodista y aunque eran escritas por ella, el nombre que aparecía era el de un varón porque no estaba permitido que las mujeres escribieran. El periodismo estaba en manos de los hombres.

Más adelante Gloria es acosada por su jefe y decide renunciar, ya no se quedará de brazos cruzados. En su siguiente empleo “la felicitan” diciéndole que “escribe como hombre”, se evidencia el machismo existente en la época, la manera en que los personajes masculinos se ven a ellos mismos como el sexo fuerte y dominante.

A pesar de que Gloria en un inicio no acepta ciertas actitudes machistas de los varones, en varias ocasiones prefiere no decir nada y conforme avanza el tiempo

se percata de las injusticias y desigualdades por las que han pasado muchas mujeres, empieza a evolucionar, tiene voz y busca otorgarle este derecho a su género, combatir la desigualdad y exigir derechos para ellas, no quiere que todo se mantenga como está sino que busca el cambio social.

Durante la película aparecen personajes femeninos de todas las edades, nacionalidades y razas, la directora concede la visibilización de mujeres reales y como todas pasan por lo mismo solo por su género, siendo personajes más humanos. Hay una búsqueda de identidad, donde los viejos ideales ya no encajan, ni la validación masculina, ellas buscan cambios en su vida y en la sociedad.

Además de luchar por los derechos de la mujer y la igualdad, también luchan por decidir sobre su propio cuerpo, ya que en esa época era prohibido que decidieran abortar. Y aunque hay un pequeño fragmento donde su opositora está en contra del aborto, la directora trata de no mostrar esa enemistad entre el género femenino, no se le da mayor relevancia a esta comulgación de ideas, por el contrario busca visibilizar al género masculino como la verdadera oposición. Los personajes masculinos consideraban que las que luchaban por este cambio eran lunáticas, cuando realmente era un cambio revolucionario, de conciencia y liberación.

... las mujeres que toman decisiones como realizadoras ponen una mirada diferente empezando por la elección del tema y de los personajes. Parece menos probable que una directora utilice a una mujer como objeto del discurso y a un hombre como sujeto (María Concepción, 2007, pp. 124).

Cuando Gloria conoce a los personajes femeninos que buscan el cambio junto a ella, crean su propia revista donde trabaja únicamente este género y escriben temas sobre mujeres reales, dualidad entre revistas dirigidas por hombres y la revista escrita por mujeres sobre temas reales que viven todas en su día a día y no temas superficiales que ha establecido la sociedad, nuevamente son juzgadas por el género puesto.

Conforme pasa el tiempo todas las mujeres adquirirían más participación y libertad, opuesto a las normas sociales impuestas, aunque todavía faltaba un largo camino por recorrer.

Desde el punto de vista del género masculino tratan a las mujeres como objetos del deseo, incluso en una entrevista Gloria es sexualizada y el entrevistador le menciona que su manera de vestir invita a eso, ella comenta que esa es su vestimenta de trabajo, a comparación de las películas dirigidas por un hombre en donde las mujeres son expuestas con poca ropa o desnudas representando el fetiche de los hombres y tanto los espectadores como los actores toman el papel de voyeuristas, en este film las mujeres suelen estar vestidas con ropa que las cubre totalmente y la directora trata de exponer que aún con mucha ropa los personajes masculinos siguen viéndolas como objeto del deseo y seducción para ellos.

Existe la idea de una sociedad sexista, donde las mujeres no tienen propia voz, están alineadas a las formas de expresión que culturalmente dominan. Así que esto invita a la política feminista, puede desafiar el dominio de estas formas y la creación de nuevas formas que no sean los modelos dominantes (1991: 179-180).

En resumen, a pesar de que los hombres ocupan cargos altos y ven a las mujeres como inferiores y objetos del deseo, desde la perspectiva de la cámara no ocupan un papel central, más bien subordinado (personaje plano) y ellas son fuertes, ocupan el papel principal que busca el cambio a través de los movimientos sociales, además se muestra su vida y las acciones que las impulsan a exigir un cambio, por lo tanto la directora busca a través de los personajes enseñar lo que viven diariamente y los obstáculos que atraviesan, expone historias reales del género con las cuales las espectadoras se pueden identificar.

Bend It Like Beckham¹⁷

Año: 2002

Directora: Gurinder Chadha

País: Reino Unido

Sinopsis: Una adolescente anglo-india le oculta a sus padres tradicionalistas que se ha unido a un equipo femenino de fútbol.

Secuencia: 1h-35m-50s – 1h-39m- 38s

Sinopsis secuencia: comienza con el amigo de Jess hablando con ella sobre cómo le dirá a sus padres que obtuvo una beca para ir a Estados Unidos y poder jugar fútbol, él dice que tiene una idea, llegan con su familia y dice que piensa casarse con ella, Jess responde que es mentira y confiesa la verdad, ama jugar fútbol, estuvo en la final y le ofrecieron una beca para ir a estudiar a Estados Unidos y jugar profesionalmente, su madre se asombra al enterarse que lo hizo durante la boda de su hermana, en cambio, su padre dice que no la quiere ver triste, él no siguió sus sueños cuando fue echado del equipo de críquet, la ha visto jugar y cree que es brillante, quiere que siga sus sueños sin detenerse y quiere ver a sus hijas felices...

Representación de género

Elementos de la forma fílmica:

Imagen: alternancia de PG y PP. Se utilizan en esta secuencia colores saturados y vibrantes ya que es la vestimenta típica del país, Jess da el discurso frente al gurú Nanak, fundador del sijismo (religión del estado indio), para hacer una aclaración de sus orígenes hindú y como ella está desafiando su cultura ortodoxa para seguir

¹⁷ *Jugando con el destino.*

sus sueños. Los PP hacen detalle en los personajes para enfocar sus reacciones y el público logre empatizar.

Sonido: predominan los diálogos durante la mayor parte de la secuencia. En la recta final aparece música extradiegética de India para remarcar la cultura de la familia. El silencio en el fondo de los diálogos se yuxtapone para crear una fuerza dramática y enfocarse en las palabras.

Puesta en escena: uso del campo contracampo. Cámara fija a una altura convencional. Jess se encuentra en un ángulo ligeramente en contrapicado significa implícitamente la fuerza que tomó para enfrentar a su familia y abrir su sentir frente a todos.

Implícitamente cuando su padre se levanta y habla de su lado hay una lámpara denota que él aceptó ir más allá de los pensamientos restrictivos de su cultura para abrir su mentalidad y apoyar finalmente a su hija sin importar los roles sociales.

Amplitud estilística variable (múltiples pov, cámara fija, profundidad de campo variable, color y textura uniforme, etc.).

Montaje: clásico, secuencia lógica y cronológica. Naturaleza didáctica (PG a PP) (PPa PG).

Narración: secuencial.

Se mantiene incertidumbre sobre lo que sucederá, se transmite esa tensión a los espectadores cuando la protagonista esta por hablar con su padres, ya que se trata de una decisión muy importante y se extiende la expectación sobre cómo reaccionarán ellos o si logrará finalmente seguir sus sueños.

Jess viene de una familia hindú conservadora, sus padres tienen arraigadas sus creencias ortodoxas, ella siempre ha soñado con dedicarse a ser jugadora de fútbol, aunque sea algo prácticamente prohibido para la sociedad y señalado. Se interpone la frontera entre su cultura, sus padres, su género y sus sueños.

Mientras su amigo menciona que se casaran pero con la condición de que esta pueda ir a la universidad su familia se emociona y los felicitan, aceptan porque la mujer ha sido encasillada en que antes de hacer algo primero debe estar casada, asignándola a los roles establecidos.

Cuando se le otorga la beca a Jess para ir a Estados Unidos y poder dedicarse al fútbol, su hermana le dice que su padre no la dejara ir sin haberse casado antes, encasillan a las mujeres en los roles sociales que se esperan de ellas.

La protagonista menciona durante el inicio que "no es justo que los hombres no tengan que llegar a casa a ayudar" se expone así como las mujeres simplemente por su género son asignadas a tareas que se han establecido socialmente y culturalmente, mientras los hombres quedan exentos de los deberes. También menciona "los matrimonios arreglados" ya que en India son frecuentes estos, en los cuales queda anulada la voz de las mujeres por meros intereses. Durante la celebración para la boda de su hermana, una mujer mayor le dice a Jess "pronto será tu turno", se ancla la imagen de la mujer al de ser esposa y solo estar aquí para el matrimonio y formar familia.

Durante otra escena, Jess juega fútbol con los amigos de su amigo, uno de ellos comenta que es increíble que les ganará una mujer, en otro momento dicen de

manera sarcástica “no pueden con una mujer”, se exhibe esa mentalidad donde aún el género masculino cree que la figura de la mujer es inferior a ellos, se asigna la imagen de estas a la debilidad, el varón fuerte y donde este deporte todavía es considerado exclusivo del género masculino.

En otra escena aparece el personaje de Jules y le dice a Jess si le interesa unirse al equipo femenino, uno de ellos dice de manera sarcástica “intercambian camisetas al final del juego, me gustaría ver eso”, más adelante hablan de los pechos de una de las jugadoras, la directora expone con estos diálogos como los varones observan de manera erótica a las mujeres como objetos.

Jules menciona que hace tiempo solo había un equipo para chicos, como si el deporte solo fuera cosa de hombres e inclusive hace mención al decir que han ganado la misma cantidad de trofeos que ellos, se muestra como ambos géneros tienen las mismas habilidades aunque la sociedad se ha encargado de minusvalorar a las mujeres, ha recaído por años la dominancia en el género opuesto.

La mamá de Jules cree que su hija no debe practicar ese deporte, e incluso le menciona que “ningún chico va a querer salir con una chica que tiene más músculos que él”, se encasilla a la mujer en actividades estereotipadas según su género, a lo largo de la cinta su madre está convencida de que su hija necesita de un hombre, sin embargo, ella está determinada en seguir su sueño. Su madre desea imponerle a su hija los estereotipos que han sido asignados a las mujeres (como dedicarse a actividades y usar ropa consideradas “femeninas”), llega a pensar que Jules y Jess tienen una relación y se alarma, tiene una concepción de lo considerado “femenino”.

La directora también se encargó de plasmar las inseguridades de la protagonista, tal como las mujeres reales, Jess se avergüenza de mostrar las piernas por tener una cicatriz, sin embargo, durante los entrenamientos en el equipo femenino, para sus compañeras eso pasa desapercibido, por otro lado cuando se cruza con los amigos de su amigo estos la juzgan por esta razón, se muestra así como se ha construido un imaginario “perfecto” de la mujer para la sociedad y el compañerismo entre mujeres.

La familia de Jess se molesta cuando se enteran que su hija juega fútbol y por usar shorts que muestran su cicatriz, consideran mal visto esto ya que la gente hablará, además su madre le comenta que a su edad ella ya estaba casada y que ella ni siquiera quiere aprender a cocinar un platillo típico, asimismo dice que ninguna familia va a querer una nuera que corra detrás de un balón pero que no sabe hacer ese platillo.

Más adelante ella debe mentir, dice que obtuvo un trabajo para así poder ir a entrenar con el equipo femenino y seguir sus sueños, cuando su hermana descubre que no estaba en ese trabajo, le pregunta que si es porque se veía con un chico y que podría cubrirla pero cuando ella revela la verdadera razón dice que es peor de lo que pensó, nuevamente la mujer solo es aceptada por sus relaciones amorosas, su valor reside en que un hombre la acepte y encuentre el amor.

La sociedad encaja a las mujeres en las tareas del hogar y ser esposas, cuando ven a mujeres salirse de los roles sociales es motivo de asombro y crítica por parte de esta cultura conservadora que consideran esto una vergüenza familiar, no es permitido que las mujeres se desvíen de sus roles sociales.

Los personajes femeninos llevan la dominancia durante la película, son determinantes, algunos hombres aún tienen marcada esa personalidad delimitada de "masculinidad", otros denotan una personalidad ligeramente sumisa, los personajes masculinos pasan a segundo término en la narrativa, las mujeres llevan el control del avance de la historia.

Las compañeras de Jess creen que la forma de pensar de la cultura hindú es retrógrada, tienen esa toma de conciencia desarrollada, son personajes liberales y aguerridos, siguen sus propios ideales sin importar lo que digan los demás, aunque el personaje de Jess pasa por ese momento de duda al ser juzgada, pero finalmente decide seguir el propio rumbo de su vida.

Jules menciona que la mayoría de hombres tienen el prejuicio sobre que las chicas no pueden jugar, traen arraigada una ideología establecida, donde el fútbol "es un deporte para hombres", invisibilizan al género femenino en este ámbito.

En la recta final de la película la mamá de Jules empieza a apoyar poco a poco a su hija, le menciona que hay una jugadora que se dedica a este deporte, además de tener una carrera y estar casada.

Finalmente Jess y Jules doblegan las reglas de género para seguir sus propios ideales, ya no son un objeto pasivo. La sociedad tiene expectativas sociales sobre la asignación de tareas consideradas para hombres y mujeres, cuando estos roles sufren una ruptura es motivo de asombro y señalamiento, sin embargo, la directora construyó personajes que no se apegan a lo que la sociedad espera de ellos, se crean sus propios roles y tareas, tienen sus luchas y dudas pero al final siguen lo que creen correcto sin importar lo que los demás piensen.

Conclusión

Las películas con enfoques feministas ocasionan que las espectadoras se identifiquen con los personajes femeninos, estas películas suelen plasmar situaciones reales menos exploradas, traen a la luz temas que quedan en el olvido o que simplemente los hombres no les dan voz, de la mano de propias mujeres que intentan visibilizarlos, saben lo que significa y por lo que atraviesa este género, sin embargo, algunas películas dirigidas por mujeres no se vuelven reconocidas o un éxito, ya que las casas productoras prefieren otorgar el apoyo económico y promoción a películas dirigidas por hombres, de la mano de directores de renombre, aunado a que algunas espectadoras aún tienen arraigados los estereotipos sociales que se les han inculcado en una sociedad patriarcal desde la niñez y a la cual se han acostumbrado a los mensajes estereotipados emitidos de la asignación de roles tradicionales en el cine.

Una feminista puede sentir placer al identificarse con un personaje femenino fuerte, independiente y capaz de controlar el avance de la narración y los sucesos de la historia para llegar a una solución que la lleven a ser la ganadora (1991: 148).

Los filmes desde el punto de vista femenino representan a las mujeres como seres pensantes que también sienten, fuertes e inteligentes que salen adelante de

cualquier situación, se abren camino en una sociedad dominada por hombres, en ningún momento ellas son seres subordinados e incapaces, esto solo es visto desde la mirada de personalidades masculinas (personajes planos), por lo que las directoras tratan de apegarse lo más posible a una realidad feminista donde se plasman los desafíos y adversidades de mujeres reales.

Las directoras suelen dejar en segundo plano las relaciones amorosas, estas no son parte importante, tienen pocos segundos en pantalla, se centran en las adversidades y luchas de los personajes. Por lo tanto, aparece una ruptura en la asignación de los roles de género que se han establecido social y culturalmente.

Se abordan las vivencias de personajes femeninos, se permite decodificar el sistema del género como construcción ideológica, además de analizar los mensajes del patriarcado y la discriminación. Nos permite ver a través de diferentes tipos femeninos a través de los ojos de la cineasta y como se reconoce a la mujer a través de las rupturas en los roles de género (2004: 311).

...se desprende un tono, en líneas generales, más bien serio, responsable, siendo escaso el tono humorístico y menos aún el enfoque frívolo; cuando el humor aparece en estas películas, suele ir teñido de mordacidad o de un claro sentido de denuncia (Concepción, 2007, pp. 320).

Resulta frecuente en las películas dirigidas por mujeres que las interpretaciones femeninas son personajes redondos, en los cuales se puede conocer su vida en un pasado, presente y futuro, salen a flote los hechos que han vivido y así empieza una evolución de estas y el surgir de la toma de conciencia para hacer el cambio. Las mujeres conducen la narrativa a través de sus obstáculos y batallas ganadas.

CAPÍTULO IV

PELÍCULAS DIRIGIDAS POR HOMBRES SOBRE MUJERES

En este capítulo se plantea el análisis desde la perspectiva de directores masculinos y la manera en como estos a través de la cámara representan a mujeres.

...filmes con nombres femeninos jalonan una historia que, aunque joven, no ha dejado de ser patrimonio fundamentalmente masculino, más aún, patriarcal en sus modos de producción (sistema de estudios), de explotación (circuitos de salas de cine), en sus argumentos (pensados para espectadores masculinos y heterosexuales) y en sus protagonistas (estrellas de relumbrón, veneradas por el público y adecuadamente explotadas por los estudios y sus empresarios) (Concepción, 2007, pp. 316).

Black Swan¹⁸

Año: 2010

Director: Darren Aronofsky

País: Estados Unidos

Sinopsis: una bailarina comienza a perder el sentido de la realidad cuando una nueva compañera amenaza con usurpar su lugar protagónico en el lago de los cisnes.

Secuencia 19m-19s - 21m-52s.

¹⁸ *Cisne negro.*

La presente secuencia aborda como Nina intenta hablar con el director de la academia (Thomas) sobre su rendimiento y como ella puede ofrecer más para obtener el papel protagónico en el lago de los cisnes y este mal interpreta sus palabras cree que se está insinuando de una manera amorosa para obtener el papel protagónico y termina besándola a la fuerza.

Representación de género

Elementos de la forma fílmica:

Imagen: alternancia de planos, predominan los PG, colores blancos y negros que contrastan. Con una baja iluminación.

El espejo es un elemento utilizado en la secuencia y a lo largo de toda la película, este denota los cambios en el personaje y su interior. Iluminación fría que representa la lejanía entre los personajes.

NEGRO: fuerza, formalidad, poder.

BLANCO: pureza, inocencia.

Sonido: sonidos diegéticos, diálogos y música extradiegética (función didáctica).

Puesta en escena: cámara fija y cortes directos. Cuando se enfoca a Thomas se encuentra en un ángulo en contrapicado, denota que él lleva la delantera y el poderío sobre Nina.

Baja amplitud estilística (pov único, cámara fija, suspenso narrativo, color y textura uniforme, duración de la escena mínima, etc.).

Montaje: posmoderno, ya que su naturaleza es enigmática, se utiliza el tiempo interior. Orden oscilante y alternancia de secuencias.

Narración: secuencial.

Durante la película y secuencia hay una atmosfera inquietante, se mantiene la duda sobre lo que es verdad y lo que no. Hay una verdad pero no se sabe cuál es, hay tensión. La música incrementa el suspenso narrativo. Cámara subjetiva. El espectador se siente ansioso, tenso y hay incertidumbre sobre lo que sucederá. Se utiliza la intriga de predestinación.

La mujer es representada por las normas sociales, debe ser perfecta a costa de su salud. Aunque la película está desde el punto de vista femenino, el personaje del hombre nuevamente obtiene dominancia sobre la mujer, el director de la academia (Thomas) utiliza a las mujeres como objetos, ellas deben satisfacerlo de manera sexual, abusa tanto sexual y psicológicamente de ellas, dejándolas como personas obedientes e inseguras. Y durante la secuencia se pretende mostrar a Nina como la incitadora y provocadora del personaje masculino.

El cuerpo de las mujeres es un cuerpo manipulado, troceado y eminentemente cosificado. Esto la cámara lo crea mediante primeros planos estáticos, contemplativos, agresivos a veces. Planos “voyeurs” que llegan incluso a desmembrarnos visualmente como si lo que importara fuesen los trozos (nalgas, pecho, piernas, boca) pero no el todo (la persona) (Aguilar, 2004, pp. 9).

Nina tiene un papel pasivo, una dependencia hacia su director, busca la aceptación de él, aunque al principio parece rechazar los abusos de este, conforme pasa el tiempo se ve doblegada e insegura y él toma la supremacía y control sobre ella, esta cubre sus malos tratos y acepta lo que hace con ella. No solamente en esta secuencia sino durante toda la película, el hombre tiene el poder.

Se busca que la mujer sea sumisa y dominada por la mirada masculina. Las espectadoras no se pueden identificar con los personajes femeninos. La mujer es vista como estereotipo, ya sea ama de casa, madre, sexualizada, cuyo final es trágico, además de tener solo dos versiones, santa o puta (2004: 306).

Nina es presentada como objeto del deseo por parte del hombre, donde los personajes masculinos y los espectadores son voyeuristas. Los personajes femeninos son visualizados como fetiches por parte del punto de vista masculino hacia un público masculino. “En su tradicional rol exhibicionista las mujeres son simultáneamente miradas y mostradas, con su apariencia codificada para un impacto visual y erótico de forma que puede decirse que connotan el ser miradas [connote to-be-looked-at-ness]” (Mulvey, 2013, pp. 44).

Al ser un espectáculo y fetiche se presupone que el espectador es masculino, muestra como este tipo de películas se dirige a un público masculino, deja de lado a las espectadoras (1991: 77).

Nuevamente el papel femenino es considerado el culpable y castigado. Nina es castigada al intentar ser perfecta, además de plantearla como “la buena” y “la mala” al mismo tiempo, su compañera de ballet (Lily) es aparentemente la antagonista de la historia que busca destituir a Nina de su papel protagónico y la madre de Nina le exige excesivamente a su hija por ser perfecta y dedicarse totalmente al ballet, intenta que esta no cometa errores, llevándola a una carga extrema de estrés y a desarrollar trastornos mentales, por lo que se trasfiere la culpa a personalidades femeninas y el personaje masculino queda exento de culpas.

Además desde la visión de un director se busca plantear a las mujeres como enemigas, compitiendo y poniéndose el pie entre el mismo género, como si todo se tratara de una competencia entre ellas, donde el hombre nunca es el villano.

A pesar de que posteriormente Nina busca su autonomía se ve clasificada en un papel sumiso, sin voz, acepta todos los abusos, sigue los roles sociales asignados al género y finalmente muere (destino trágico).

Para concluir, la mujer manifiesta un papel pasivo y vulnerable frente al del hombre quien tiene poder y control, los demás personajes femeninos son exhibidos como “villanos” y la mayoría de ellas son objeto del deseo, deben satisfacer a este y las ayudará a alcanzar el éxito. El cine instala a la mujer en un orden social y natural, la representa negativamente, como espectáculo y fetiche, representando la visión del varón (1984: 29).

***The Devil Wears Prada*¹⁹**

Año: 2006

Director: David Frankel

País: Estados Unidos

Sinopsis: Andy es una universitaria recién graduada con grandes sueños. Tras conseguir trabajo en la prestigiosa revista Runway, se convierte en asistente de la diabólica editora Miranda Priestly. Andy cuestiona su habilidad para sobrevivir y sobresalir a su empleo como la ayudante de Miranda sin resultar dañada.

Secuencia: 45m-40s - 54m-19s

¹⁹ *El diablo viste a la moda.*

La secuencia inicia con la compañera de trabajo de Andrea explicándole que debe entregar el libro de la revista y la ropa de la tintorería a su jefa (Miranda) sin tener conexión con nadie en la casa, cuando Andrea llega a la casa no sabe que hacer y sube al siguiente piso, habla con las hijas de Miranda y se la encuentra, al día siguiente su jefa le ordena conseguir el libro de Harry Potter inédito para sus hijas, hace todo lo posible por conseguirlo aunque sea una osadía...

Representación de género

Elementos de la forma fílmica:

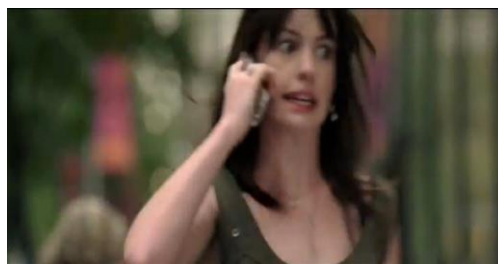

Imagen: alternancia de PG y PP. Iluminación potente. En la casa de Miranda todo está perfectamente ordenado, denota su personalidad perfeccionista y organizada.

Cuando Andrea está agobiada hay una predominancia del color verde, implícitamente representa el peligro sino logra cumplir lo que le ordenó su jefa.

VERDE: peligro o amenaza.

Sonido: diálogos, sonidos diegéticos, el volumen de la música extradiegética incrementa en situaciones de sorpresa (función didáctica). La música se silencia cuando hay una solución.

Puesta en escena: cámara fija, cortes directos. De manera indirecta se encuentra un espejo, en varias escenas se encuentran varios de ellos, en el cine este objeto representa los cambios en el personaje y su interior, en este caso de Andrea.

Esta empieza a creer que su cambio no es el mejor para nadie, e inclusive en esta escena en el espejo recuerda como era antes y cual es realmente su objetivo profesional.

Andrea no sabe si podrá conseguir el libro, se muestra poca profundidad de campo por unos instantes, esto denota su mente nublada al no saber qué ocurrirá o hará.

Cuando se enfoca a Christian, está ligeramente en un ángulo en contrapicado, representa implícitamente que él será su salvador y tiene la dominancia en ese momento. Finalmente cuando Andrea consigue el libro está en un ángulo en contrapicado, hace referencia a que ahora ella tiene el poder y salió victoriosa.

Amplitud estilística variable (pov único, cámara fija, mezcla de planos sonoros, color y textura variable, se pasa de la calma a la sorpresa, duración de la escena máxima, distancia de la cámara variable).

Montaje: clásico, secuencia lógica y cronológica. Naturaleza didáctica (PG a PP) (PP a PG).

Narración: secuencial.

En esta secuencia hay tensión narrativa, pues el espectador tiene la incertidumbre sobre lo que sucederá, está expectante y tenso sobre si la protagonista lo logrará o no.

Durante el inicio la protagonista (Andrea) es construida como una persona torpe e incapaz, no conoce mucho sobre el universo de la moda y es despistada, ninguno de sus compañeros, ni sus amigos y pareja creían en su potencial, desvirtúan su capacidad e inteligencia. “Los personajes femeninos suelen ser caprichosos,

incongruentes, absurdos, torpes, inútiles. Los protagonistas masculinos tienen que tener mucha paciencia para soportar..." (Aguilar, 2004, pp. 9).

En esta profesión del periodismo ambos géneros tienen las mismas oportunidades, figuran en el ambiente laboral, nadie es discriminado por su género, sin embargo, la protagonista es puesta de lado por no tener conocimiento sobre moda, además de ser objeto de burla por esta razón y por su apariencia física, este campo es superficial, en la sociedad la mujer es presionada, los cuerpos de las mujeres pertenecen al dominio público, donde todo el mundo tiene una crítica sobre este.

Hay una dicotomía entre los periodistas reflejada en tratar de mostrar a la jefa Miranda como la villana, incluso a la compañera de trabajo, mientras Andrea es representada como noble y torpe, normalmente para los directores las mujeres suelen ser dispersas, emocionales y volubles para los trabajos.

Andrea sueña con ser periodista de uno de los periódicos más reconocidos de Estados Unidos, aunque al principio es incompetente y objeto de burla, ella se esfuerza por ser mejor cada día y los espectadores son testigos de la evolución de esta, llega a convertirse en la mano derecha de su jefa, en cambio, para alcanzar esta perfección también debe cambiar ella misma tanto su forma de ser y su imagen física.

En esta secuencia se hace evidente como su jefa es una persona fuerte y exigente, desde la perspectiva de la cámara este personaje es representado como "la villana", aunque realmente es una persona dedicada y perfeccionista en el trabajo, le gusta hacer las cosas realmente bien e inculcarlo a su equipo de trabajo, los demás personajes también la consideran una "villana".

Además queda evidenciado desde la visión de un director, la misoginia entre mujeres, como si fueran rivales y competencia, ya que también se muestra la envidia y la rivalidad de su compañera de trabajo de Andrea, trata de dejar al género femenino como una competencia entre ellas y nunca contra los hombres.

Adicionalmente el personaje de Christian es quien tiene el poder, él es quien consigue el libro que necesita Andrea, se demuestra como este género tiene la dominancia y será el salvador de la mujer.

Por otro lado, cuando Andrea duda en desistir, en lugar de obtener apoyo de sus amigos y pareja, consideran que está cambiando para mal, su novio no cree en ella y la motiva a rendirse en lugar de impulsarla. Ella se esfuerza por seguir adelante y no rendirse para llegar lejos, aunque ellos creen que los está dejando de lado, solo desea crecer profesionalmente, Andrea empieza a considerarse "la mala" tal como dicen sus amigos y pareja y reclaman el cambio que hubo en ella.

Su novio tiene arraigado micromachismos con Andrea. Disponer de la mujer es algo que los varones creen merecer como algo natural. Los hombres se sienten con derecho de que la mujer esté disponible para él, a tener razón, a no ser opacado, a ser reconocido por lo que hace, no ser puesto de lado, ser escuchado, cuidado e imponerse, este es uno de los modos de poder masculino, hay una defensa de privilegios de género (2004: 2).

Incluso en una escena su jefa deja de mostrar ese lado duro característico en ella, para comentar que su pareja quiere divorciarse y seguro es por dedicarse extenuadamente al trabajo, deja de lado a sus parejas y por eso deciden separarse, Andrea reflexiona sobre ella misma, se clasifica al género femenino como "las culpables" de que sus parejas quieran separarse, como si necesitaran de un hombre para ser felices. Cuando realmente ellos las ven como amenaza al orden natural y social al superarse más que el género masculino. Una mujer quiere alcanzar el éxito pero se hunde internamente. Son adictas a la perfección, tienden a sobre pensar y sobre trabajar (1990: 18).

Los hombres consideran a su jefa una villana y creen que Andrea se está convirtiendo en ella. Cuando realmente solo era una persona dedicada y entregada profesionalmente para que las cosas salgan lo mejor posible.

Sin duda, las mujeres nos hemos acostumbrado a exigirnos demasiado a nosotras mismas. Pero la propia sociedad exige mucho

a las mujeres. Como hemos dicho en otro momento, pasar por un examen permanente es una condición que se ha impuesto el género femenino y que está incorporada de manera inconsciente en la sociedad, está en el imaginario colectivo. La infalibilidad se ha convertido en una obligación de la que está salvado el hombre. Las mujeres seguimos respondiendo de manera refleja a muchos siglos de reprobación y de censura sobre lo que sentimos o sabemos. Y ello contribuye a perpetuar una elevada autoexigencia personal y profesional. La severidad de la sociedad hacia las acciones profesionales y familiares de las mujeres nos llevan a actuar exigiéndonos siempre más y viviendo con culpa los posibles errores (Núñez y Loscertales, 2004).

Finalmente Andrea le da la razón a su novio sobre todo lo que decía y también lo que comentaban sus amigos, decide seguir el rumbo inicial de su vida, renuncia a su trabajo para laborar de periodista en el periódico que deseaba.

En definitiva, la protagonista femenina es construida como un personaje sumiso quien necesita de un hombre y sigue lo que este dice, las mujeres nuevamente son presentadas como las malas de la historia y enemigas entre ellas, pero a la vez son aguerridas, fuertes y salen adelante.

***A Fall from Grace*²⁰**

Año: 2020

Director: Tyler Perry

País: Estados Unidos

²⁰ A traición.

Sinopsis: Una mujer es acusada de asesinar a su esposo, su abogada cree que puede haber una conspiración en juego y hará todo lo posible para demostrar su inocencia.

Secuencia: 1h-35m-39s - 1h-41m-12s

La secuencia analizada muestra a la abogada Jasmine, pretende llamar al estrado a la amiga de Grace (Sarah) porque cree que puede aportar algo más al caso, pero el juez le prohíbe hacerlo, esta se mantiene insistente y el juez la detiene por desacato y es eliminada del juicio, finalmente Grace es declarada culpable por homicidio y al salir del juzgado se presenta una epifanía, pues descubre que su amiga era cómplice y madre de su ex marido, hay pequeños flashbacks que acompañan tal revelación...

Representación de género

Elementos de la forma fílmica:

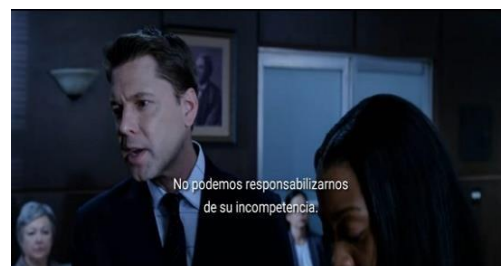
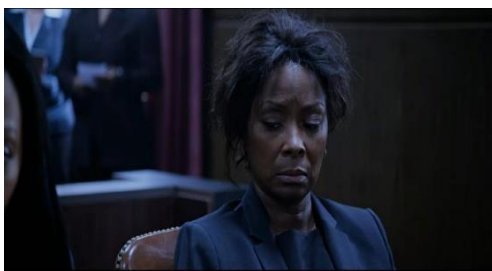

Imagen: alternancia de planos, predominan los PG y el uso de tonos fríos, los tonos fríos denotan lejanía, representan así la lejanía entre ambas partes pues buscan resultados opuestos. Además de evocar un ambiente de melancolía y sentir empatía por las mujeres afectadas. Las paredes del juzgado son en su mayoría tonos cafés.

AZUL: frío, melancolía, tranquilidad, serenidad, introspección, tristeza.

CAFÉ: receptividad sensorial pasiva, sabiduría, dependencia, seguridad, falta de adaptación.

Sonido: música extradiegética (incrementa el misterio), sonidos diegéticos, diálogos. Tiene una función didáctica.

Puesta en escena: prevalecen los colores fríos, tanto en la atmósfera como en el vestuario de los personajes, uso del campo contracampo, poca profundidad de campo, cámara fija y cortes directos.

Los flashbacks son en un tono sepia, con iluminación intensa y tonos cálidos, que indican la cercanía y amor entre los personajes en ese tiempo. Los barrotes de la cárcel cuando detienen a Jasmine un tiempo por desacato denotan implícitamente como ella se encuentra atrapada sin encontrar una solución, decepcionada por no ir ganando el caso.

Amplitud estilística variable (múltiples pov, cámara fija, profundidad de campo corta, color y textura variable, mezcla de planos sonoros, distancia de la cámara variable).

Montaje: clásico, secuencia lógica y cronológica. Naturaleza didáctica (PG a PP) (PP a PG).

Narración: narrativa intercalada (no hay un orden lineal, hay momentos del tiempo actual y pasado intercalados).

El espectador siente tensión sobre lo que sucederá, quiere saber la verdad al igual que los personajes, sabe que hay un secreto y se siente ansioso por descubrirlo. La música y la cámara lenta ayudan a incrementar esta sensación. Se utiliza la intriga de predestinación.

Grace (presunta culpable) es mostrada en un inicio como "la villana" por presuntamente asesinar a su esposo, la sociedad la juzga y se pretende otorgarle cadena perpetua sin libertad condicional. Es considerada la "mala" aunque también es una víctima.

Cuando conoció a su esposo tenía ilusión por estar con este, era dependiente del hombre, en un diálogo menciona que quiere amar y ser amada, se evidencia que no tiene independencia sino dependencia emocional, necesita de un hombre para sentirse feliz y encontrarle sentido a la vida, vive emocionada porque un hombre le preste atención.

Grace se menosprecia, se siente inferior a su pareja (Shannon), no cree merecer la atención por parte de este y más adelante termina sufriendo a causa de él, lo tenía muy idealizado, al sentirse sola antes de conocerlo, es alguien vulnerable e indefensa. Al paso del tiempo su esposo comienza con los malos tratos, la humilla, hace lo que desea, es un personaje superior sobre Grace y ella es inferior, esta le ruega.

Shannon tiene el control, mientras ella es frágil y no puede hacer nada. Algunas mujeres se comparan con los hombres, pero sienten esa sensación de que nunca serán suficientes, continúan haciendo más, ponen demasiado esfuerzo, no tienen tiempo para dejar de trabajar (1990: 18).

Durante toda la película este personaje tiene una pequeña evolución, al parecer débil en un inicio y rogar a su esposo por los fraudes que cometió, poco a poco toma coraje y cansada de las estafas se pone eufórica y termina "asesinándolo" aparentemente, por la ira acumulada, pero para poder ser libre y seguir su rumbo termina cometiendo este acto ilegal.

Desde la perspectiva del director nos enseña a la mujer subordinada frente al hombre, aunque trata de incluir la vida de una mujer desde un pasado hasta su evolución que la llevo a tomar tales acciones.

Por otro lado la protagonista Jasmine (la abogada) es representada en un inicio como incompetente, se le asignó que solo debía entregar al fiscal el documento donde Grace aceptaba ser culpable sin ir a juicio pero ella creía que podía ir a juicio, los demás personajes creían que no lograría ganar el caso, desconfían de sus habilidades, hasta su propio jefe, este al no confiar en ella le anticipa que si pierde el caso será despedida y su carrera estará acabada.

Los personajes masculinos son contruidos como capaces e inteligentes, ya que su jefe tiene el poder y le ordena que hacer, es alguien seguro y sabio, inclusive su compañero de trabajo durante el comienzo de la película empieza a sospechar que podría haber algo más detrás de este caso, se manifiesta a este género como capaz y listo.

En una de las escenas la abogada empieza a desconfiar de ella misma, le menciona a su esposo que lo mejor sería mudarse, tener hijos y que él mantenga a la familia, clasifica con este diálogo al género femenino en su papel impuesto por la sociedad (el de madre y esposa, donde el hombre se encarga de trabajar y la mujer a esperar en casa al cuidado de sus hijos).

La mujer tiene que cuidar a sus hijos es "su misión" (primer estereotipo), se marca que esta debe parir, según aspectos sociales y culturales está para criar, cuidar, educar y atender (2010: 29).

En el comienzo de la película se evidencia que Jasmine nunca fue a juicio ni ha ganado, el estereotipo del género femenino como alguien torpe e incapaz, incluso el abogado de contraparte la infravalora durante la secuencia, conforme avanza la trama este personaje tiene una evolución. En esta secuencia, ella se convierte en alguien que desea luchar y ganar el caso, aunque tiene todo en contra, se vuelve fuerte, aguerrida y determinante, descubre la verdad y logra ganar el caso en la recta final de la película, representa finalmente a un personaje inteligente, con ganas de hacer justicia y lograr todo lo que se propone.

Aunque se trata de mostrar a Shannon como un hombre malo, con poderío, quien abusa de Grace y la mente maestra de todas las estafas, finalmente en esta

secuencia se revela al género femenino como "el antagonista", ya que detrás de todos estos planes la organizadora es una mujer, su madre (Sarah) quien también era amiga de Grace. Por lo que el peso no recayó totalmente en el hombre, sino que todavía se trata de probar desde la visión de un director a las mujeres como "las villanas".

Las mujeres quedan tan asimiladas al mundo masculino que, cuando en la pantalla aparecen mujeres con características no tradicionales, suelen comportarse como hombres con faldas, como si la única forma de reivindicarse como sujeto fuese la de adoptar los modos y maneras masculinos. Así, ahora vemos mujeres violentas o brutales al modo clásicamente viril (Aguilar, 2004, pp. 9).

En resumen, aunque el género femenino tiene el protagónico, la mujer es débil, los hombres son presentados como "el sexo fuerte" sobre el género femenino, en esta película todavía se exhibe al género como antagonistas, para poder seguir sus ideales deben cometer actos ilícitos, y aún están encasilladas en su rol social como personas que necesitan de un hombre.

Además de mostrar a Jasmine durante el comienzo como alguien inferior, torpe e incapaz, evoluciona hasta convertirse en una mujer fuerte con convicción, se representa al género femenino en el ámbito laboral, las mujeres son visibles junto a los varones aunque más diminutas e infravaloradas a lado de estos.

***Scream*²¹**

Año: 1996

Director: Wes Craven

País: Estados Unidos

²¹ *Scream: grita antes de morir.*

Sinopsis: Un año después del asesinato de su madre, Sidney vuelve a vivir una situación angustiosa: mientras un terrible psicópata tiene aterrorizado al barrio, a los adolescentes y su padre está ausente.

Secuencia: 22m-03s – 32m-33s

Sinopsis secuencia: empieza con Sidney hablando con su amiga Tatum por teléfono diciéndole que si puede quedarse en su casa porque su padre no estará, acepta y le comenta que pasara por ella a las 7 p.m. Sidney enciende la tv donde hablan sobre los asesinatos recientes y el de su madre hace un año, se queda dormida, cuando despierta recibe una llamada de Tatum diciendo que llegará más tarde, cuelgan y nuevamente recibe otra llamada ella cree que es una broma de su amigo (Randy), finalmente descubre que no es él y se trata del asesino quien está dentro de su casa, intenta asesinarla pero huye, aparece su novio Billy, trata de protegerla pero ella sospecha que él es el asesino, llegan los policías y lo detienen, la periodista Gale también hace su arribo, desea hablar con Sidney pero ella se retira con su amiga.

Representación de género

Elementos de la forma fílmica:

Imagen: la iluminación durante la película tiende a ser alta, en las escenas donde aparece el asesino la iluminación es muy baja, para crear ese ambiente de tensión. Los colores son oscuros. Hay una alternancia entre PG y PP. En la toma del atardecer se utilizan colores cálidos, para mostrar el paso del tiempo.

Sonido: diálogos, sonidos diegéticos, gran uso de la música extradiegética para incrementar la sensación de terror.

Puesta en escena: en el inicio de la secuencia se enfoca a la protagonista en un ángulo en picada, implícitamente esto significa que está subordinada y atrapada por el asesino, siendo inferior. Los colores son claros al no haber peligro, mientras transcurre el tiempo se vuelven oscuros brinda la sensación de ese ambiente de terror y tenso.

Se utiliza la cámara en movimiento, la cámara se acerca lentamente y suavemente al personaje. Cuando cae la noche Sidney es mostrada nuevamente en un ángulo en picada.

El asesino aparece en un ángulo en contrapicado como si se tratara de una cámara subjetiva, esto representa su superioridad y dominancia, nuevamente Sidney es sometida a la violencia del hombre en un ángulo en picada.

Amplitud estilística alta (múltiples pov, cámara móvil, gran profundidad de campo, color y textura variable, mezcla de planos sonoros, se pasa de la calma a la sorpresa, distancia de la cámara variable, etc).

Montaje: clásico, secuencia lógica y cronológica. Naturaleza didáctica (PG a PP) (PP a PG).

Narrativa: secuencial.

Durante la secuencia se mantiene la incertidumbre sobre lo que sucederá, se genera y mantiene el interés de los espectadores, se preserva la tensión desde el inicio hasta el final, termina sorpresivamente.

Sidney es representada como la mujer en apuros, el hombre somete a la mujer con violencia, el género masculino tiene la dominancia y el poder. Ella es vulnerable en la secuencia y a lo largo de la película, su novio Billy es la figura protectora durante la mayoría de la historia.

Mientras ve la televisión hablan sobre el asesinato de su madre, dicen que era esposa y madre nuevamente dejan a la mujer en su papel según los roles sociales pero nunca profundizan en ella como persona.

Cuando habla con el asesino por teléfono dice que “en las películas de terror aparece una mala actriz con grandes pechos”, con este dialogo se exhibe como en

la mayoría de las películas de este género se usa el cliché de sexualizar a las mujeres para cumplir los fetiches de los espectadores masculinos y solo ver a las mujeres como objetos.

Su novio de Sidney en un inicio parece molesto porque ella se muestra aún ausente por la muerte de su madre hace un año, la hace sentir culpable por actuar de esta manera, ella se lamenta y le da la razón, él insiste en que tengan relaciones sexuales e incluso ella se culpa por creer que él ha aguantado mucho tiempo, el hombre quiere disponer de la mujer y que se haga lo que este dice. Los personajes masculinos son los salvadores, fuertes y protectores de los personajes femeninos en este barrio atemorizado por un asesino en serie.

Otro personaje recurrente es el de la periodista, es una persona cínica que defiende al asesino de la madre de Sidney, cree que el verdadero asesino anda suelta y no él que está en la cárcel, durante más de la mitad de la película mantiene esta misma actitud, e incluso en una escena ella cree que la gente piensa que es el anticristo del periodismo, Sidney y su amiga no la toleran porque creen que es una "pesada", se clasifica a la mujer en un rol de "la mala" y de nuevo la enemistad entre propias mujeres, inclusive durante la secuencia tiene actitudes groseras al gritarle a su camarógrafo: "yo sé que pesas más de 20 kilos pero cuando te digo corre, te ruego que lo interpretes como mueve tu gordo y grasoso trasero enseguida"

Mientras Sidney se encuentra en el colegio escucha que unas chicas hablan mal de su madre, dicen que era una "puta" por tener un amorío, estos personajes son cínicos y sin compasión, hablan mal de Sidney y su madre, recae el estereotipo de culpar a la mujer, ella incluso empieza a creer que lo que dice la gente sobre su madre es cierto.

Sidney es el clásico personaje femenino "virgen", un personaje muy estereotipado en el cine de terror, mientras transcurre la historia acepta tener relaciones sexuales con su novio, nuevamente la mujer frente a la cámara es cosificada, ya que aparece con poca ropa varios segundos, en primeros planos, para incrementar el placer no

sólo del hombre en la ficción sino también a través de la pantalla para los espectadores implícitamente masculinos.

Asimismo mientras sus amigos están viendo la película *Halloween*, hablan sobre su deseo de ver a la protagonista enseñar los pechos, e incluso en otra escena el personaje de Stuart hace comentarios sobre la dominancia del hombre y sexualiza a las mujeres, se expone la figura femenina cosificada frente a la cámara para complacer el disfrute y fetiche de los varones.

La mayoría de los asesinatos en pantalla a mano del asesino son mujeres, encasillan a este género como débil y asustado. En las películas de terror las muertes de los hombres son más rápidas incluso si es víctima no hay tiempo para que se registre su reacción de miedo y sale de la cámara rápidamente, mientras que las mujeres son filmadas en un rango más cercano, con más detalles gráficos y mayor longitud (1992: 35). En este caso el asesinato de Casey y Tatum fueron escenas muy amplias en duración y con detalles explícitos sobre su muerte, además se ser testigos sobre su miedo y reacción.

En otra escena uno de los personajes masculinos menciona los clásicos clichés del cine de terror: "las vírgenes" no saben las reglas y por eso sobreviven, también se evidencia el clásico estereotipo en el terror donde los jóvenes son rebeldes, inmaduros, torpes, cometen errores, tienen sexo y beben alcohol y por eso son

castigados con el asesinato, todos estos elementos son considerados "pecado" y la mujer virgen sobrevive por no cometer estas acciones "impuras".

Finalmente el asesino resulta ser Billy quien tenía una actitud desquiciada y una enfermedad psicótica, también revela que asesinó a su madre de Sidney, incluso él mismo se compara con Norman el asesino de la película *Psycho*.

El hecho de concebir la agresividad o violencia como algo innato en la conducta de los hombres hace que, en cierta medida, se normativice la figura del hombre agresivo y superior por razones naturales. Esto también hará que, aspectos como la violencia de género se llegue incluso a concebir, por ciertas teorías científicas, como parte inherente de la naturaleza humana. Esta apreciación de la violencia como instinto humano vinculado a los hombres irá también relacionada con lo que se percibe todavía hoy en día como "masculinidad" (Iván Donoso, 2015, pp. 39).

Durante la recta final de la película se expone a la final girl quien sería la protagonista e incluso recibe ayuda de la periodista Gale, estas triunfan sobre el asesino y sobreviven. Se combinan funciones de sufrimiento, víctimas y héroes vengadores (1992: 17).

Sidney sobrevive al asesino, en el cine de terror esto es conocido como final girl. La final girl está llena de paranoia, pequeñas señales de peligro que sus amigos ignoran, ella las percata, es más desesperada. No es totalmente masculina ni totalmente femenina, su desgane sexual la diferencia de las otras chicas en la película (1992: 39-40).

Por los recursos utilizados, los elementos en la historia y los diálogos evidencian como esta película podría considerarse una metaficción, evoca a materiales anteriores, ya que incluso hace mención a películas antecesoras reconocidas, recurre y nombra los clichés del cine de terror.

Conclusión

Las películas dirigidas por hombres sobre mujeres representan a mujeres estereotipadas como la esposa, la sumisa, el objeto del deseo, la débil, la emocional, la madre, vulnerable, etc. las clasifican en su papel asignado socialmente, también desde el punto de vista de la cámara las muestran en un inicio como personas torpes e incapaces, sin embargo, evolucionan, convirtiéndose en personajes aguerridos que buscan superarse.

A la vez en los cuatro filmes también muestran al género femenino como "las villanas", donde la culpa nunca recae en los hombres. Al seguir sus ideales y querer alcanzar la perfección ellas son juzgadas por la sociedad, asimismo los directores tratan de exponer a las mujeres como competencia y enemistad entre ellas mismas.

Exponen a personajes femeninos estereotipados y no reales, durante muchos años no fueron inspiración para el cine y solo se utilizaron los estereotipos que ya estaban plasmados en la sociedad. Nuevamente la mujer es el objeto del deseo, se muestran con poca ropa, cumplen los fetiches de los hombres voyeuristas.

Aunque desde la perspectiva de los directores tratan de representar a mujeres que siguen su vocación, son llevadas a una sobrecarga con tal de alcanzar la perfección donde se pueden ver cansadas de intentar y con la

intención de rendirse, socialmente el papel de estas debe ser perfecto y son sometidas a las exigencias de la sociedad. En un inicio son encasilladas con una personalidad “torpe” y “despistada”.

Además de necesitar siempre de un hombre, en los cuatro filmes analizados en el capítulo, estas dependen de un varón, hacen lo que este les dice, dándoles la razón, se evidencia el estereotipo de dominancia del personaje masculino sobre la mujer, a pesar de que intentan seguir el rumbo de su vida, no lo hacen totalmente con liberación e independencia, ya que todavía los hombres influyen en ellas.

CAPÍTULO V

PELÍCULAS DIRIGIDAS POR MUJERES SOBRE HOMBRES

Las directoras han tenido muy poco reconocimiento en un ámbito plagado por hombres. En este capítulo se busca analizar cómo estas dirigen películas y la manera en que representan al género masculino.

You Were Never Really Here²²

Año: 2017

Directora: Lynne Ramsay

País: Reino Unido

Sinopsis: Joe, antiguo marine y veterano de guerra, es un tipo solitario que no se permite ni amigos ni amantes, dedica su tiempo a intentar salvar a mujeres que son explotadas sexualmente. Un día recibe la llamada de un político porque su hija ha sido secuestrada por pederastas.

Secuencia analizada abarca: 1h-8m-21s - 1h-18m-06s

²² *En realidad nunca estuviste aquí.*

En esta secuencia Joe sigue a unos pederastas para asesinarlos y salvar a la niña (Nina) logra entrar a su hogar y al encontrar al verdadero responsable descubre que está muerto, posiblemente fue asesinado por Nina, Joe es expuesto en una faceta vulnerable, camina por la casa y recuerda sus traumas de infancia, finalmente encuentra a Nina en la casa y ella le dice “está bien”...

Representación de género

Elementos de la forma fílmica:

Imagen: alternancia de PG y PP. Se utiliza la cámara subjetiva (desde el POV de Joe). La iluminación es tenue y en los flashbacks casi sombría.

Usa el retrovisor y Joe se ve a él mismo, los espejos son elementos que aparecen a lo largo de todo el film (implícitamente estos significan los cambios en el interior del personaje, pues Joe tiene un trastorno mental, además de tener diversos cambios en su psique, incluso durante una escena se observa un espejo

roto donde él se refleja).

Sonido: los diálogos son escasos en la secuencia así como durante toda la película, sonidos diegéticos, música diegética, música extradiegética (función didáctica). La música extradiegética es un gran aliado para incrementar la sensación de tensión.

Puesta en escena: los hombres que abusan de las niñas, están vestidos con trajes elegantes negros, pues ocupan cargos altos, además este color denota fuerza y poder. El color verde es un color que predomina a lo largo de todo el viaje que realiza Joe y también al llegar a la casa.

NEGRO: fuerza, formalidad, poder.

VERDE: peligro o amenaza.

Joe entra al cuarto con la intención de salvar a la niña, es mostrado en un ángulo en contrapicado, representa que en ese momento él tiene el mando, ya que desea hacer justicia y salvarla.

La música extradiegética vuelve a aparecer cuando Joe recuerda sus traumas de infancia con su familia. Y la iluminación de estos flashbacks se torna en un tono un poco más amarillo e iluminación más oscura (representan la dureza de su infancia y a la vez el contraste entre pasado y presente).

Amplitud estilística variable (pov único, color y textura uniforme, mezcla de planos sonoros, duración de la escena máxima, distancia de la cámara variable).

Montaje: moderno (imágenes metafóricas y alegóricas, uso del tiempo interior, naturaleza enigmática, orden paratáctico).

Narración: antinarrativa (no es causal, ni secuencial). El final rechaza la convención epifánica.

Hay tensión narrativa, el espectador no sabe lo que ocurre realmente, ni lo que vendrá después, se crea una atmósfera enigmática donde el público no sabe que es real y que no lo es, creen que hay un secreto pero no saben cuál es. La música extradiegética es un elemento importante, ya que incrementa la tensión y cuando finalmente todo se calma el volumen baja.

Joe es exhibido como un hombre fuerte y rudo con ganas de hacer justicia por las niñas que sufren a manos de unos pederastas, sin embargo, a comparación de los héroes representados de la mano de hombres quienes son fuertes, inteligentes, invencibles y en todo momento fríos, Joe tiene una dualidad en su personalidad, ya que aunque es fuerte y valiente, también es alguien vulnerable y frágil, no es el típico salvador que en todo momento tiene una personalidad dura donde nunca se le ve llorar, a la vez es un personaje solitario y deprimido, esto a causa de lo que ha vivido, pues desde que era un niño sufrió traumas por la manera de ser de su padre (alcohólico y violento).

Joe es un hombre sin compasión con sus enemigos, pero en contraste con personajes vengadores, él es más complejo, a la vez es débil y con un gran corazón,

busca rescatar a Nina y tiene un gran amor por su madre, es noble y es con la única persona con quien se le ve sonreír. En una escena aunque asesina al homicida de su madre muestra una mínima empatía y lo acompaña en sus últimos segundos de vida tomándolo de la mano.0

Busca ser el salvador de Nina quien es una niña en manos de pederastas, la directora trata de enseñar al género masculino en este caso los pederastas como personas que se encargan de hacer el mal, ellos son los villanos, pero a la vez muestra a Joe como una persona que busca hacer el bien para salvar al género femenino, en ningún momento el protagonista somete a una mujer, solo es protector. Se evidencia la dicotomía entre los hombres malos y el bueno.

Desde el punto de vista de la directora (Lynne Ramsay), siempre busca resaltar el sentir de sus personajes protagónicos, centrándose en la mente de ellos, para que el espectador se identifique, se enfoca en las emociones y en su interior de ellos, tal como en *We Need to Talk About Kevin*. Joe es un personaje con cicatrices internas y externas, durante toda la película tiene intenciones suicidas.

El film está plagado de silencios, los diálogos casi nulos, para que así los espectadores se sientan en la mente de él, sufre trastornos mentales. A pesar de ser un hombre con valentía que mata sin piedad, también es alguien incomprendido, necesita cariño y es vulnerable.

A la vez la directora trata de evidenciar problemas reales como la pederastia y la trata de personas, por la que sufren muchas mujeres y exhibe como esta puede venir desde los altos cargos, también visibiliza los trastornos mentales y los traumas infantiles, ya que Joe tiene depresión y estrés postraumático. Ahonda en la condición humana y en la psique.

Aunque Joe pretende ser el salvador de Nina, desde el punto de vista de la cámara también se muestra al género femenino como alguien fuerte, en la secuencia se proyecta como Nina también es capaz de defenderse sola, sin ayuda de nadie, aparentemente ella asesino al villano.

En conclusión, la directora presenta a un protagonista débil y fuerte, contrario a los héroes tradicionales de capítulos anteriores, se centra más en el interior que en el exterior, además de ser un personaje redondo, ya que se expone su manera de actuar porque se conoce su pasado. Adicionalmente ofrece a través de la pantalla un sistema corrupto que es representación de la realidad.

...en el cine realizado por mujeres existen las 'rarezas', y de vez en cuando se encuentran nombres de directoras que se apartan, total u ocasionalmente, de estas pautas generales y que se inclinan por géneros en los que han dominado los directores... (Concepción, 2007, pp. 321).

***Grease 2*²³**

Año: 1982

Directora: Patricia Birch

País: Estados Unidos

Sinopsis: Película sucesora de *Grease*, aunque con un elenco completamente diferente. La historia se centra en un estudiante británico (Michael) recién llegado, tiene que demostrar sus habilidades de líder de la pandilla para poder enamorar a la popular Stephanie.

Secuencia 1h-4m-45s – 1h-10m-37s

La secuencia empieza con Stephanie, la cual trabaja en una gasolinera, posteriormente aparece Michael, aunque ella no sabe quién está detrás de esa identidad de chico rudo, la invita a dar un paseo y ella acepta, deja el trabajo, al regresar él está por revelar su identidad pero aparece la pandilla (T-Birds) y huye,

²³ *Vaselina 2.*

el líder de la pandilla y ex novio de ella (Johnny), le reclama, ella se defiende, también su amiga Paulette insulta a Johnny y es defendida por sus amigas y se van.

Representación de género

Elementos de la forma fílmica:

Imagen: alternancia de PG y PP. Colores oscuros. Iluminación media. Durante la escena romántica de ellos a solas se hace uso de colores cálidos esto representa un ambiente de cercanía y romance entre los personajes.

Sonido: diálogos, sonidos diegéticos, música extradiegética a mitad de la secuencia (función didáctica).

Puesta en escena: cámara fija a una altura convencional, cortes directos, los personajes son muy diferentes entre sí. Stephanie suele utilizar un vestuario alejado de los estereotipos femeninos, ya que incluso en el inicio de la película es obligada a utilizar falda pero ella no obedece y se debe cambiar al ingresar a clase, por otro lado Michael en su nueva identidad utiliza un vestuario imponente como el de los motociclistas en color negro.

NEGRO: fuerza, formalidad, poder.

Amplitud estilística variable (cámara fija, color y textura variable, mezcla de planos sonoros, distancia de la cámara variable, gran profundidad de campo, etc.).

Montaje: clásico, secuencia lógica y cronológica. Naturaleza didáctica (PG a PP) (PP a PG).

Narración: secuencial.

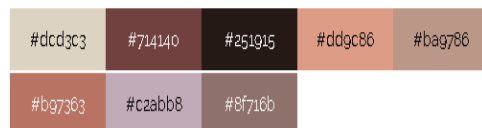
La secuencia logra mantener la tensión y duda sobre lo que sucederá o como reaccionara el personaje, se crea una atmosfera enigmática sobre el final de la secuencia.

Los elementos de la forma fílmica que predominan a lo largo de la película son colores neutros, una iluminación no tan potente, los vestuarios también sobresalen en tonos neutros y en mínimas ocasiones pasteles, al contrario de la película *Grease* dirigida por Randal Kleiser (1978), donde resaltaban los colores pasteles, una iluminación más potente, inclusive los vestuarios de los personajes femeninos eran pasteles con énfasis en el color rosa y en su mayoría utilizaban faldas.

PALETA DE COLORES

PALETA DE COLORES

GREASE 2

GREASE

Michael es un chico tímido, mantiene una identidad secreta de chico rudo para impresionar y ser aceptado por Stephanie, los chicos de la pandilla creen que pueden decirle a los personajes femeninos que hacer. Johnny ordena en esta secuencia y a lo largo de la película lo que debe hacer Stephanie, sin embargo, ella es un personaje independiente y empoderado, nadie le dice que hacer, durante la recta final de la secuencia el personaje de Paulette alza la voz al decir que no es plato de segunda mesa y sus amigas la defienden.

Con relación a la película antecesora los personajes masculinos siguen viendo a las mujeres como trofeos, pero ahora los roles cambian, la mujer ya no es débil ni devota, ahora enfrenta las actitudes groseras y machistas, no es vulnerable y ya no perdona las actitudes de los varones, muestra una clara divergencia entre la primera película: donde el hombre se daba a desear y la mujer rogaba, los papeles se han invertido.

Se tienen dos tipos de personajes masculinos los chicos “malos” y populares y los chicos introvertidos como es el caso del protagonista (Michael), los primeros sostienen las típicas actitudes masculinas heteronormativas donde ven a las mujeres como objetos del deseo, dan órdenes, son fuertes e inmaduros aunque en menor medida, comparado con la primera película, y en contraparte Michael quien es débil, tímido y sensible, incluso sufre bullying y no se atreve a hablar con la protagonista, ni a defenderse.

Los chicos populares creen que pueden obtener a cualquier mujer, en cambio, hay personajes femeninos independientes, valientes y que hacen lo que desean, como en el caso de Stephanie quien incluso a lo largo del film menciona que no es un trofeo, ni propiedad de nadie. Los hombres tratan mal a las mujeres pero estas ahora levantan la voz y no hacen lo que ellos les dicen.

Michael es introvertido, amable y noble, desea ser visto por Stephanie, piensa que debe cambiar para ser aceptado, ella en varias ocasiones le dice que no es su tipo y parece pasar desapercibido. Durante la recta final de la película esta cree estar enamorada de él y finalmente lo acepta, además los personajes de los chicos rudos y populares cambian de parecer y lo incluyen, demuestran una personalidad gentil y no todo el tiempo ruda. Los hombres exponen esa personalidad romántica, sin importar las apariencias frente a los demás.

En definitiva, la directora le dio un giro a la historia original de 1978, se alejó de los clásicos clichés y estereotipos sociales y culturales, empezando desde los elementos de la forma fílmica y en la trama, a pesar de ser una película romántica, las escenas de romance no son frecuentes, exhibió personajes femeninos empoderados y fuertes que no necesitan rogar a los hombres y se defienden y no sólo mostró al estereotipado personaje masculino rudo y que hace lo que desea, le dio el protagonismo al personaje masculino tímido y gentil que desea encajar en un mundo donde es marginado, otorgó visibilidad a los adolescentes segregados y como estos incluso cambian su esencia para ser aceptados.

Selma²⁴

Año: 2014

Directora: Ava DuVernay

País: Estados Unidos

Sinopsis: El Dr. Martin Luther King Jr. libra una batalla histórica, pero peligrosa, para asegurar el derecho al voto para la comunidad afroamericana, culminando en una marcha histórica desde Selma a Montgomery, Alabama.

Secuencia 1h-24m-19s – 1h-31m-30s

La secuencia analizada inicia con la reunión del llamado que hizo Martin Luther King Jr. a la gente para apoyar el movimiento para exigir el derecho al voto para los afroamericanos, posteriormente empieza la protesta en Selma, Alabama, pero debido al bloqueo de los policías el líder Martin decide retroceder con toda la gente del movimiento, finalmente en la reunión con algunas de estas personas se discute esta decisión tomada...

Representación de género

Elementos de la forma fílmica:

Imagen: alternancia de PG y PP. En el inicio de la protesta se utiliza la cámara lenta que incrementa la tensión. En las escenas en el exterior la iluminación es potente, mientras que en las escenas en el interior la iluminación es sombría.

Sonido: diálogos, sonidos diegéticos y música extradiegética.

²⁴ *Selma*.

Puesta en escena: cámara fija y cortes directos. Los líderes del movimiento utilizan trajes negros.

NEGRO: formal, rico, fuerte, elegante.

Posteriormente se enfoca a estas personas en un ángulo ligeramente en contrapicado, denota la superioridad que tienen en ese momento por esa lucha de hacer justicia.

Se utiliza un PG de la calle, muestra la inmensidad de este lugar, representa implícitamente el largo camino que falta por recorrer no solo en la protesta sino en la lucha por los derechos.

Cuando estas personas se arrodillan se utiliza una toma cenital las representa como si estuvieran atrapadas y a la vez como son puestas de lado y son inferiores para el gobierno y para muchas personas, sin importar que se transgredan sus derechos.

En la recta final de la secuencia cuando Martin Luther King Jr. da el discurso de la decisión que tomó mientras estaban en el puente, es mostrado en una toma con ángulo en contrapicado, significa su superioridad de líder del movimiento con una lámpara iluminando fuertemente sobre él, denota su concientización y sabiduría en cargar con un movimiento transcendental que busca obtener leyes más justas.

Y en el final hay predominancia del color rojo, representa la violencia y las víctimas que han surgido con este movimiento.

ROJO: odio, ira, violencia.

Además de que en esta reunión predomina una iluminación casi sombría, expresa como debían vivir en las sombras y son ignorados por el gobierno, ya que además durante este discurso están dentro de una iglesia.

Amplitud estilística variable (múltiples pov, cámara fija, color y textura variable, distancia de la cámara variable, etc.).

Montaje: clásico, secuencia lógica y cronológica. Naturaleza didáctica (PG a PP) (PP a PG).

Narración: secuencial.

La secuencia mantiene la incertidumbre sobre lo que sucederá, a comparación de una secuencia anterior cuando empezó esta protesta todo acabó muy mal y en este nuevo intento el espectador está tenso y ansioso sobre lo que podría suceder, la cámara lenta en un inicio es un elemento importante que incrementa esta sensación. Se utiliza la intriga de predestinación en la película.

El propósito de la película es mostrar las injusticias que sufría la comunidad afroamericana a causa de los blancos en los 60, buscaban la libertad y el derecho al voto, Martin Luther King Jr. es el líder del movimiento, pretenden hacer una marcha pacífica desde Selma hasta Montgomery y así poder erradicar las restricciones al voto, el libre albedrío y que fueran tratados como ciudadanos igual que las demás personas. Esto lo lograrían a través de protestas pacíficas para poder progresar.

La directora trata de visibilizar un problema real y de apegarse lo más posible a los verdaderos hechos, representa a las minorías y a los sectores más olvidados y discriminados.

Martin Luther King Jr. es considerado el “salvador” del film, logró algo histórico para la comunidad afroamericana, pero no sólo es el héroe clásico, fuerte y perseverante sino que también se muestra su lado de dudas, miedos, empático y sensible, la directora ofrece un héroe real, no solo el personaje que se conoce a través de la historia sino a una persona real, todo lo que había detrás de su vida y no solo en el movimiento. Aunque es alguien fuerte asimismo es alguien que sufre.

Incluso en la secuencia muchas veces duda sobre lo que es mejor para la gente, debe tomar decisiones en todo momento. Y cuando alguien del movimiento es asesinado o su familia es amenazada se muestra vulnerable, pero se mantiene enfocado en su objetivo a pesar de todo lo que pueda costar, además de ser religioso.

La historia no solo se centra en este protagonista masculino, sino también muestra la lucha de hombres y mujeres, las injusticias y maltratos que sufrían en su día a día y los sacrificios que debían hacer por ser visibles en la sociedad. La directora quería transmitir historias y voces de gente real, todo lo que había detrás para que la gente empatizara en mayor medida con este movimiento.

En los movimientos civiles la mayoría de veces la historia no cuenta con la presencia de las mujeres y en esta ocasión eran visibilizadas, se brindó otro enfoque, donde ellas también luchaban, eran aguerridas, fuertes, tenían voz y eran partícipes junto a los hombres en todo momento, recibían el mismo trato que ellos.

Los verdaderos enemigos en esta cinta eran los hombres en la política que ocupaban cargos altos, querían eliminar a los afroamericanos del camino haciendo uso de la violencia, no permitían que este sector votara y se expresara, abusan de la ley.

Este movimiento es llevado a la corte, donde el juez en un principio los acusa por haberlo realizado aunque lo tenían prohibido pero finalmente obtienen el derecho a realizarlo.

En el inicio de la película aunque la comunidad afroamericana fue sometida y agredida en repetidas ocasiones, seguían firmes en detener la discriminación, la crueldad y desmantelar el sistema para obtener una nueva legislación y finalmente lo obtuvieron después de muchos años.

En resumen, la directora representó a personajes, escenarios y situaciones verosímiles, quería rendir un homenaje a un movimiento de gran importancia para la comunidad, además de ser la primer película que retrata la vida de Martin Luther King Jr. y el movimiento, ella busco darle voz a un acontecimiento real que a otros directores no les interesa. Donde personajes masculinos y femeninos eran visibles en un movimiento civil.

Money Monster²⁵

Año: 2016

Directora: Jodie Foster

País: Estados Unidos

Sinopsis: Lee Gates, un famoso presentador de televisión, es también uno de los principales gurús de Wall Street. Pero cuando el joven Kyle Budwell, siguiendo sus consejos, pierde todo el dinero de su familia, decide secuestrar a Gates durante la emisión en vivo de su programa para obtener respuestas.

²⁵ *El maestro del dinero.*

Secuencia: 58m-43s – 1h-9m-18s

Sinopsis secuencia: comienza con Lee (presentador del programa) diciéndole a Kyle (secuestrador) que no quiere que muera, posteriormente la policía planea dispararle a Lee para desactivar la bomba. Diane Lester (directora de relaciones públicas de IBIS) va en el auto con Walt (dueño de la corporación IBIS), Patty (directora del programa) habla por teléfono a Diane, esta le dice que la información que le proporcionó sobre Walt no era la correcta y él dará una declaración, para que no sospeche que ella sabe que estuvo mintiendo, le manda un mensaje a Patty donde le dice que Walt no estuvo en Ginebra como había dicho sino en Sudáfrica, Patty ordena al equipo del programa contactar a unos hackers para saber que hacía en Sudáfrica.

Una trabajadora del programa le informa a Patty que escuchó que planean dispararle a Lee para desactivar la bomba y esta se lo dice a él, Lee esquiva el disparo y le dice a Kyle que lo llevará con Walt para que este confiese...

Representación de género

Elementos de la forma fílmica:

Imagen: predominan los colores oscuros y los PG. La escena de Walt y Diane es luminosa, mientras que las demás locaciones tienen una iluminación más baja, representa los privilegios de él con su corporación, mientras que Kyle vive en las sombras y lucha por justicia. Los colores son saturados.

Sonido: diálogos, sonidos diegéticos, música extradiegética que incrementa el ritmo cuando algo está por suceder, crean una atmósfera tensa.

Puesta en escena: cámara fija, cortes directos. La cámara se acerca lentamente

Cuando el personaje duda y hay mucha tensión. Gran profundidad de campo. Una convergencia es en el vestuario, mientras que los hombres utilizan colores oscuros, las dos mujeres utilizan colores claros (blanco) representa así ese lado bueno que hará justicia.

Amplitud estilística variable (múltiples pov, cámara fija y en movimiento, color y textura variable, mezcla de planos sonoros, distancia de la cámara variable, etc.).

Montaje: clásico, secuencia lógica y cronológica. Naturaleza didáctica (PG a PP) (PP a PG).

Narración: secuencial.

Durante esta secuencia se mantiene la tensión, logra que los espectadores se mantengan con la incertidumbre de que sucederá al igual que los personajes.

La directora se encarga de mostrar un film no solamente lleno de acción y expectación, sino que muestra un problema real, representa a las minorías ya que el "asesino" es una víctima de la sociedad, expresa su inconformidad e invisibilización de las clases bajas frente a las altas, comparte que recibe un bajo salario comparado con los demás, intenta sobrevivir en su día a día, mientras el

dueño de IBIS se hace rico de manera ilícita, él roba y no paga impuestos, mientras que los pobres pagan las consecuencias .

El personaje de Kyle perdió su dinero al invertir en IBIS y cuando este se desplomó en la bolsa de valores hubo una pérdida de 800 millones, Kyle pasó de ser el "villano" a ser la víctima, la voz de las minorías y sectores segregados.

Lee asegura que las acciones volverán a tener valor y anima a la gente a invertir, sin embargo, se entera que el dueño Walt, fue el que sacó el dinero y lo invirtió en minas de plata en Sudáfrica. Se representa así a este hombre como el verdadero villano.

Por el lado de los personajes masculinos, presentan una dualidad en sus personalidades, ya que además de tener personalidades fuertes también se muestran vulnerables por momentos y tienen lapsos de duda donde deben tomar decisiones.

Las mujeres no son solo un inserto en la historia de los hombres, ellas son piezas fundamentales, ya que toman el mando de la situación, también dirigen y hacen que la verdad salga a la luz. Logran investigar hechos importantes para resolver el problema.

Como se observa no solo en la secuencia sino también a lo largo de la película, las mujeres llevan el mando en el ámbito profesional, ellas toman decisiones y pueden influir en los demás.

En resumen, la directora trata de exhibir un film donde aunque se centra en la incertidumbre y la ira de Kyle, este tiene como rehenes a los trabajadores del programa, hay un trasfondo detrás, ya que trata de visibilizar a las clases bajas, los personajes masculinos a pesar de ser personajes fuertes también son frágiles y las mujeres son un género importante que es visible a lo largo de la película.

Conclusión

En las películas analizadas en este capítulo las directoras consiguen mostrar personajes más humanos y reales, se alejan de los personajes típicos realizados por hombres donde los héroes tienen una personalidad fuerte y nunca se les ve débiles, ellas tratan de conjugar estas dualidades, pues ya no son solamente héroes fuertes y sádicos sino que también tienen un lado sensible y vulnerable, tampoco son personajes planos donde no se sabe nada sobre su vida, al contrario, en la mayoría se conoce su pasado, han sufrido y en el presente están las consecuencias de su actuar.

Las directoras se enfocan en situaciones más humanas y reales, las que en el cine de hombres no tienen divulgación, situaciones cotidianas y las que han hecho historia, se centran en concederle voz a problemas familiares y de las minorías. Ahondan en el pasado de los personajes, son personajes más completos (redondos) para que los espectadores logren empatizar en mayor medida.

Y junto a estos protagonistas masculinos es visible el género femenino, a diferencia del cine dirigido por hombres donde estas son solo un personaje más en la historia de los hombres y son encasilladas en ser el objeto del deseo y el romance, para las directoras son mujeres reales que también tienen muchas cosas que vivir y enfrentar, son fuertes, aguerridas, seres pensantes que se valen por sí mismas y no necesitan que alguien más las salve, además son parte fundamental.

Construyen una sociedad más equitativa donde no hay un sexo débil, sino que mujeres y hombres son tratados por igual, ambos pueden salir adelante por su propio mérito.

A diferencia del cine dirigido por hombres donde la historia de romance tiene un influjo importante, aquí las directoras se concentran en el problema a tratar y el romance pasa a un segundo término o incluso es eliminado por completo.

CAPÍTULO VI

PELÍCULAS DIRIGIDAS POR UN HOMBRE Y MUJER EN CONJUNTO, SOBRE HOMBRE Y MUJER

El presente capítulo pretende demostrar el punto de vista en películas codirigidas por un hombre y una mujer.

***It's Kind of a Funny Story*²⁶**

Año: 2010

Director y directora: Anna Boden, Ryan Fleck

País: Estados Unidos

Sinopsis: A causa de la depresión, Craig, un adolescente de 16 años, es ingresado en un centro psiquiátrico. Una vez allí, resulta que la sala para jóvenes está cerrada, de modo que no tiene más remedio que acudir a la sala de adultos. Ahí conoce a Bobby, uno de los pacientes, pronto se convierte en su mentor y protector. Craig podrá conocer a un buen número de personas con diversos problemas, descubrirá sus talentos ocultos y se hará amigo de Noelle, una muchacha de su misma edad.

Secuencia 46m-09s - 52m-50s.

La secuencia analizada muestra a Craig como observador de su amigo Bobby y presencia los insultos que le hace su esposa, Craig habla con sus padres y nuevamente siente la presión por parte de su padre sobre su futuro, posteriormente Craig es espectador sobre el ataque de ira que tiene Bobby, finalmente habla con la psiquiatra, le comenta cómo se siente y como se sentía en el pasado cuando era feliz...

²⁶ *Una historia diferente.*

Representación de género

Elementos de la forma fílmica:

Imagen: durante la escena del hospital predomina una iluminación fría, representa la melancolía y el distanciamiento, alternancia de PG y PP.

Sonido: diálogos, sonidos diegéticos, pequeño lapso de música extradiegética (función didáctica).

Puesta en escena: predomina el uso de la cámara fija, a una altura convencional. Se utiliza poca profundidad de campo mayormente cuando aparece Craig en los pasillos del hospital y el piso psiquiátrico, denota sus pensamientos a gran velocidad todo el tiempo y la duda.

Mientras Craig habla con sus padres se encuentra enmarcado por ellos, esto significa implícitamente su sentir y vulnerabilidad por la presión de ellos y el temor a decepcionarlos, predomina el color azul en su ropa y en los muebles.

AZUL: frío, melancolía, tranquilidad, serenidad, introspección, tristeza.

Sus padres utilizan colores oscuros, connota el poder y la superioridad.

Mientras Craig le comparte a su psicóloga sobre el pasado, cuando era feliz, aparece un flashback, donde todo luce diferente, los colores son cálidos, indicando la cercanía y el momento de felicidad, la cámara se encuentra en movimiento.

Amplitud estilística variable (pov único, cámara fija, color y textura variable, mezcla de planos sonoros, distancia de la cámara variable, etc.).

Montaje: clásico (secuencia lógica y cronológica. Naturaleza didáctica (PG a PP) (PP a PG).

Narración: secuencial.

La secuencia mantiene la tensión e incertidumbre sobre lo que está por ocurrir, el espectador no sabe cómo reaccionarán los personajes, el predominio de los diálogos y el silencio de fondo incrementa la tensión narrativa. Se utiliza la intriga de predestinación.

La película muestra un problema real que se vive a diario, las enfermedades mentales, visibiliza como son enfermedades que afectan a todo mundo, sin importar género y edad, es por eso que los personajes de esta película son hombres y mujeres, ninguno es puesto de lado, todos figuran por igual.

También se mencionan los estigmas que llegan a tener las demás personas ante estas enfermedades, los demás personajes cargan con tabús sobre las enfermedades mentales. Y los personajes que las padecen al inicio sienten vergüenza por ser juzgados, sin embargo, conforme avanza el film tienen una evolución, como la presente secuencia donde Craig se percata que es más importante él mismo, los personajes no son iguales como en un inicio y el protagonista Craig pasa de ser un joven deprimido, imaginando los peores

escenarios a ser alguien que redescubre su vida y se mantendrá trabajando en ello, su manera de verla y afrontarla.

Los directores exponen estas enfermedades y se tratan de apegar a una realidad. Donde incluso no hay un villano marcado, ambos géneros conviven por igual, sin haber "buenos" y "malos". Y en el ámbito laboral ambos ocupan cargos, como en este caso la psicóloga, visibilizándose una sociedad equitativa.

Al ser una película dirigida en parte por una mujer, como se ha mencionado en capítulos anteriores, estas tratan de exhibir problemas reales del día a día, más humanos, darle voz a temas menos explorados que también necesitan ser escuchados.

Por otro lado en la dirección también está presente un hombre, es por eso que en una escena también se ve marcada la visión masculina, ya que por un momento breve nuevamente la mujer es sexualizada frente a la cámara y vista como la provocación para el hombre, además del típico cliché de muchos directores centrarse en el romance de los personajes en lugar de eliminarlo.

A pesar de que la película busca exhibir estas enfermedades y todo lo que se vive detrás de ellas, de manera diferente en cada persona, lo hace con un toque de comedia e incluso llega a caer en romantizar en menor medida las enfermedades.

El protagonista es un personaje redondo, muy completo y complejo, pues los espectadores pueden llegar a identificarse con él, se muestra su pasado, su sentir, su familia, sus pensamientos (trata de no fallarle a nadie, además se siente solo y se imagina los escenarios posibles) que es lo que lo llevó a este momento actual.

En conclusión, la película combina la visión del director y de la directora, esto se logra ver de manera marcada y conjugada a lo largo del film, por un lado tenemos la visión característica de las mujeres de llevar a la pantalla grande la representación de problemas de personas reales y exponerlos a fondo para que los espectadores puedan comprender realmente la situación, mientras que también por otra parte se ve marcado el clásico cliché y estereotipo que los directores han utilizado por muchos años, exponer a la mujer como objeto del deseo, sin embargo, logran

conjugar todos los elementos y llevar una historia que ahonda en los problemas psiquiátricos de la adolescencia hasta la adultez, representar personajes más complejos donde se conocen a fondo y llevar también un mensaje positivo en la recta final.

He Said, She Said²⁷

Año: 1991

Director y directora: Ken Kwapis, Marisa Silver

País: Estados Unidos

Sinopsis: Dan y Lorie, dos jóvenes periodistas con pocas cosas en común, trabajan para la misma empresa. Tienen puntos de vista completamente divergentes y mantienen una relación explosiva.

Secuencia: 1h- 46m-00s – 1h-49m-28s

La secuencia seleccionada muestra a Lorie llegando al estudio de televisión, donde ahora trabajará por separado de Dan después de haber tenido una fuerte discusión que terminaría en donde ella le arroja una taza, Lorie debe dar su opinión en el programa sobre la construcción de una carretera, empieza ofreciendo una disculpa por lo acontecido anteriormente y da unas palabras sobre la construcción de esta carretera que realmente simulan su relación con Dan, dándole la razón a él, después aparece el video de Dan donde grabó su segmento por separado y él le da la razón a ella, llega al set y se reconcilian.

²⁷ *Él dijo, ella dijo.*

Representación de género

Elementos de la forma fílmica:

Imagen: predominan los PG. Se utilizan en su mayoría colores fríos que representan ese ambiente sentimental y melancólico. La iluminación no es tan potente, cuando se reconcilian Dan y Lorie la iluminación baja para dar esa sensación de un ambiente más íntimo.

Sonido: sonidos diegéticos, música extradiegética y diálogos.

Puesta en escena: cámara fija, cortes directos. En la cabina de televisión predomina el género masculino, donde los colores oscuros tienen el protagonismo, sobre todo el color negro.

NEGRO: formal, rico, fuerte, elegante.

Incluso la vestimenta de Lorie y Dan se ve diferenciada, implícitamente esto representa su personalidad y respuesta en ese momento, Lorie utiliza un saco azul fuerte, ya que se muestra arrepentida y triste por lo sucedido, por otro lado Dan utiliza uno color gris, ya que también deja de lado su orgullo para aceptar la propuesta de Lorie.

AZUL: melancolía, tranquilidad, serenidad, introspección.

GRIS: desconsuelo, modestia.

Amplitud estilística variable (múltiples pov, gran profundidad de campo, color y textura uniforme, pasa de la calma a la sorpresa, distancia de la cámara variable, etc.).

Montaje: posmoderno (orden oscilante y se utiliza el tiempo interior).

Narración: narrativa intercalada (no hay un orden lineal, hay momentos del tiempo actual y pasado intercalados).

Hay incertidumbre sobre lo que sucederá, los espectadores están tensos sobre lo que pasará en cualquier momento. Se utiliza la intriga de predestinación.

En las oficinas del periódico y el estudio de tv es visible la participación de ambos géneros en esta profesión, sin embargo, las altas jerarquías son ocupadas por hombres.

En el inicio de la película el jefe le dice a Lorie y Dan que deben escribir una columna cada quien en unas horas y la mejor será publicada.

En cuanto al personaje de Dan es mostrado como el típico estereotipo de masculinidad: "el macho que sale con muchas mujeres a la vez y no quiere nada serio". Por otro lado Lorie es una mujer inteligente, busca influir en los lectores y se toma seriamente su trabajo.

En la película cada personaje cuenta su historia, primero es contada desde la perspectiva del protagonista masculino (Dan), posteriormente la protagonista femenina (Lorie) da su versión. Hay una marcada dualidad entre ambas historias.

Los sucesos comienzan con la perspectiva de Dan: donde él cuenta que Lorie lo invitó a cenar y en la cena ella comenta que no quiere escribir sobre bodas toda su vida y su deseo de trabajar en el New York Times, él responde que creía que las mujeres aman eso y Lorie contesta que es un estereotipo asignado a las mujeres sobre que desean casarse y los hombres temen, Dan dice que no es miedo sino que no pueden comprometerse porque no deben estar lejos de la manada; evidencia así los clásicos estereotipos de la sociedad y el miedo al ser juzgado sino los sigue, también agrega que los hombres son fuertes y deben vivir solos, Lorie considera que estos argumentos son basura.

Más adelante este hace un comentario sarcástico, dice que cuando sea editor le dará un puesto a Lorie, ella responde que no sienta lástima por ella y que estará lejos, es una mujer segura.

Él comparte que la besa y descubren que la columna publicada fue la de ambos, Dan comenta cínicamente que fue amable que publicaran la de ella y ella responde que la de él fue publicada sólo por ser hombre. Más adelante él narra que empezaron una relación por su iniciativa y que ella lo llevó a conocer a su familia cuando empiezan su relación.

Los elementos de la forma fílmica que intervinieron durante su historia:

En la imagen, por lapsos suele tener una iluminación baja, representa ese ambiente íntimo de romance y coqueteo con Lorie. Aparece música extradiegética romántica y un tanto cómica por momentos, cuando empieza su relación con Lorie se suele utilizar una iluminación y colores cálidos, simboliza esa cercanía y romance entre ambos y ese alardeo de su versión. La duración de las escenas es mínima, indica así la personalidad de Dan que no solía prestar mucha atención a los detalles.

Desde la perspectiva de Lorie hay una dualidad en la historia, su visión es diferente, Lorie narra que él fue el que la invito a salir y ella lo rechazó, sin embargo, se encontraron en el restaurante.

Cuando el jefe les pidió la columna a ambos ella se percató del favoritismo de este por Dan solo por ser hombre, exhibiendo así esta misoginia presente en el trabajo. También cuenta como este utilizaba a las mujeres, salía con varias a la vez y no quería nada serio. Anteriormente él dice que la besó en la cita y ella tuvo una actitud cínica, cuando en la historia de Lorie nada de eso ocurrió.

Ella también comparte que fue la que tomó la iniciativa en iniciar la relación, mostrándose como una mujer que no sigue los roles sociales. Y finalmente a comparación de la historia de Dan donde él comentó que ella lo llevó a conocer a su familia, en la historia de esta fue lo contrario, ella misma dice que es una persona más atenta a los detalles. Con esta perspectiva de ambas historias queda exhibido como los hombres llegan a tener actitudes machistas frente a otros varones para crearse una imagen de masculinidad y tratar de sorprender, como si las mujeres fueran trofeos y ellos fueran fuertes y dominantes sobre ellas, un estereotipo clásico del género.

En cuanto a los elementos de la forma fílmica, varias escenas tienen elementos compartidos a los que aparecen durante la versión de Dan donde la historia no cambia, sin embargo, donde la historia se modifica, algunos elementos de la forma fílmica varían, en la imagen los colores no suelen ser tan cálidos, colores más saturados, hay una iluminación un tanto más potente por lapsos, la música extradiegética suele ser similar a la de la versión de Dan, sin embargo, prevalece más la música dulce y romántica. En cuanto al montaje la duración de las escenas

es más amplia, como la propia Lorie menciona que ella suele prestar más atención a los detalles, las escenas son más amplias en detalles que no aparecen en la versión de Dan.

Cada historia no solo se ve diferenciada por los elementos de la forma fílmica y la narrativa, sino también el tiempo en pantalla, la historia de Lorie tiene una duración aproximada de 25 minutos mientras que la de Dan dura aproximadamente 40 minutos a lo largo de la película.

Cuando escriben sus columnas, los lectores estaban divididos, los hombres apoyaban la postura de Dan y las mujeres la de Lorie, posteriormente el jefe cree que ambos deben trabajar escribiendo sus columnas, ambas aparecerán como si se tratará de un debate, al tener opiniones opuestas, creen que esto vende.

Otra escena donde los directores tratan de evidenciar los estereotipos en cada género es cuando Dan planea comprar flores para Lorie, el vendedor le comenta que si ahora no comprara varias, él responde que sólo una y cuando le pregunta que cual le recomienda, él contesta que depende si es insinuación sexual o para romper el hielo y que no puede ser amor porque dios creo a otras mujeres y no importa cuán buena sea una mujer en la esquina debe haber otra mejor, se evidencia con estos diálogos como los hombres ven a las mujeres como objetos para satisfacer sus deseos y las comparan.

Cuando Dan y Lorie empiezan una relación, este se siente encadenado y atrapado por no seguir a la “manada” (como dijo anteriormente), el género masculino no está para comprometerse seriamente, visibilizando los estereotipos sociales. Lorie desea casarse y Dan no, se marcan personajes estereotipados.

Luis Bonino asociará un aspecto de la masculinidad tradicional a un ideal del sujeto centrado en sí mismo, racional, autosuficiente y dotado de un individualismo entendido desde una visión de poder egocentrista y controladora del hombre (Donoso, 2015, pp. 35).

Entran a trabajar a un programa de televisión por el éxito de sus columnas, ella parece no estar segura pero acepta por él, en un inicio Lorie es algo torpe y desubicada, así Dan queda como el inteligente y que lleva el mando, se culpa a si misma por los errores que cometió en el programa. Ella cree que se desvió de sus ideales por seguir con él, aunque es una mujer segura que intenta no depender de nadie, hace lo que él desea.

Tienen una discusión durante el programa de tv, ella le arroja una taza a Dan, él y los compañeros creen que es una buena estrategia publicitaria para el programa, incluso realizan comerciales sobre el altercado para atraer a más televidentes, para Lorie es algo desagradable y no considera bien sus reacciones, inclusive menciona que como pueden separar el trabajo del amor, cuando para él no es importante.

Esta es juzgada por la acción, tiene una actitud desquiciada como si Dan fuera una víctima, y más adelante el personaje de Lorie es mostrado como una mujer celosa e insegura de la ex novia de Dan (Linda), este es un rasgo marcado en la dirección masculina. Cuando ambos terminan la relación, el personaje de Linda es exhibida como la tentación para este, como si ella fuera la provocación y villana y nunca el hombre.

En definitiva, durante toda la película hay características muy marcadas desde la perspectiva de un director y directora, se unen estos rasgos y se crea una mezcla entre ambas visiones.

Aunque la visión es de ambos géneros, hay una inclinación hacia el punto de vista masculino, ya que hay una predominancia de las tendencias del cine dirigido por hombres, como el mostrar a la mujer como "torpe", "insegura", "desquiciada", "deseosa de contraer matrimonio", donde el hombre es el apoyo o sostén y necesita de este, no sigue sus propios objetivos por estar a su lado, darle la razón y sentirse

culpable como si el género masculino fuera la víctima. Además de que en el ámbito profesional, la mayoría de los puestos son ocupados por hombres y mucho más en las altas jerarquías. También se sexualiza a la mujer y es la provocación del hombre.

En contraparte también hay rasgos característicos desde el punto de vista femenino, ya que aunque los puestos del periodismo son ocupados en su mayoría por hombres, la mujer también es visible en este ámbito, es inteligente y se percata de la misoginia por parte de los personajes masculinos, sin dejarse intimidar, se muestra a una mujer segura, capaz de sus talentos profesionales y aguerrida, además de defenderse de las ofensas de los varones.

Este film es ideal para marcar las diferencias de la forma fílmica (ya que cada personaje cuenta su propia historia) y los cambios en la narrativa es donde aparecen los cambios de los elementos de la forma fílmica.

Gett: Le procès de Viviane Amsalem²⁸

Año: 2014

Director y directora: Ronit Elkabetz, Shlomi Elkabetz

País: Israel

Sinopsis: Narra la historia de un matrimonio problemático, la esposa Viviane desea separarse de su marido, quien se rehúsa. Debido a la ley judía, el divorcio solo puede ser otorgado por el hombre a través de una corte religiosa, Viviane debe afrontar un proceso largo, tedioso e injusto.

Secuencia: 1h-32m-31s - 1h-37m-16s

²⁸ *El juicio de Viviane Amsalem.*

La secuencia elegida muestra a los jueces los cuales le dicen a Elisha (esposo de Viviane) que fue encarcelado algunos meses por faltar tres veces al juicio, comentan que se alargará más porque él no piensa otorgar el divorcio, Viviane levanta la voz (cansada de las injusticias y de no ser escuchada por años), se rebela contra el juez, menciona que en Estados Unidos si un hombre no respeta la ley tampoco lo respetan a él y aquí los hombres pueden hacer lo que deseen sin ser reprendidos, tiene una discusión con los jueces y estos concluyen diciendo que una mujer como ella debería regresar con su esposo.

Representación de género

Elementos de la forma fílmica:

Imagen: prevalecen los PG. La iluminación es tenue, los colores son fríos y oscuros para dar ese ambiente de desconsuelo y lejanía.

Sonido: sonidos diegéticos y diálogos, con silencio de fondo que intensifica el ritmo dramático de la secuencia.

Puesta en escena: cámara fija, cortes directos. La puesta en escena trato de ser lo más realista posible como si se tratara de un documental o una obra de teatro, los directores trataron de apegarse lo más posible a un juicio real entre una pareja, inclusive ellos mencionaron que asistieron a un juicio real de divorcio para apegarse a un caso verdadero.

Del lado de Viviane la iluminación es más apagada que del lado de su esposo y los jueces, da esa sensación de que el género femenino vivía en las sombras en una sociedad dominada por hombres.

Amplitud estilística variable (pov único, cámara fija, gran profundidad de campo,color y textura uniforme, etc.).

Montaje: clásico (secuencia lógica y cronológica. Naturaleza didáctica (PG a PP) (PP a PG).

Narración: secuencial.

La secuencia crea un ambiente tenso, donde la protagonista y los espectadores están expectantes y con duda sobre lo que ocurrirá (si al fin se hará justicia o todo continuará como estaba).

Cuando en la secuencia el juez le dice a Viviane que “una mujer como ella debería volver con su esposo”, se evidencia la superioridad del género masculino. También su esposo (Elisha) quien es castigado hasta después de muchos años y solo por no haber asistido a las citas del juicio, ella está cansada de no ser escuchada y que el poder lo tenga el hombre, exige justicia y que los jueces hagan su trabajo, abrumada de tanto luchar, levanta la voz finalmente, está molesta con los jueces y las leyes del país, sus derechos son pisoteados, en esta secuencia se muestra una disparidad en su actitud, en el inicio del film prefería no hablar mucho y ahora después de varios años es una mujer aguerrida que ya no se quedará callada.

El hombre tiene el poder en otorgar el divorcio, todo depende de él, la mujer es de su "propiedad" como si se tratara de un objeto. El juez está de su lado, creen que una mujer no puede pedir el divorcio sino hay pruebas de que su esposo cometa acciones ilícitas como violencia física intrafamiliar o adulterio, solo de esta manera el tribunal rabínico puede disolver a la pareja, de lo contrario se lleva un proceso donde el hombre tiene la última palabra, ella no puede decidir, la ley está a favor de los hombres, violando los derechos de las mujeres.

Incluso esta supremacía del género se ve presente en el ámbito profesional, ya que durante todo el juicio todos los puestos laborales son ocupados únicamente por hombres.

Por varios meses los jueces obligaron a Viviane a vivir nuevamente con su esposo, ella no podía continuar con esto y regresaba cierto tiempo al juzgado, sin embargo, no es escuchada y siempre se impone la voluntad del hombre.

Durante la secuencia y a lo largo de toda la película, la palabra de Viviane es anulada, se duda de ella, los jueces alargaban el proceso sin hacer nada al respecto. En el juzgado hay una clara preferencia de los hombres hacia Elisha, están a favor de él, ella es juzgada, en una sociedad dominada por hombres.

Al ser una mujer independiente, segura, sigue sus propias decisiones y tiene una manera de pensar contraria a lo que dicta la sociedad, alza la voz, es considerada una amenaza, los hombres no toleran que una mujer sea independiente y no acate lo que ellos ordenan.

Los testigos masculinos siempre le dan la razón a Elisha, hablan en contra de Viviane, recalcan que es una mujer que no hace lo que su esposo le ordena, eso los tiene molestos. Uno de los testigos de él se muestra como un hombre dominante que da órdenes a su esposa (Dona), inclusive cuando su esposa testifica lo hace con miedo, su esposo la intimida, ella es vulnerable frente a él, Dona hace lo que su esposo le ordena, él decide sus actividades, su cuerpo y sobre su vida.

Incluido el hermano de Viviane, a pesar de ser testigo de su propia hermana prefiere darle la razón a su esposo y menciona que ella es la culpable de que el matrimonio no funcione y que se le debe poner mano dura. Cuando otro de los testigos masculinos da su versión no para de observar las piernas de ella, viéndola como un objeto sexual, tal como se ha mencionado en capítulos anteriores sobre el punto de vista de personajes masculinos.

Con todo lo recabado se evidencia esta sociedad patriarcal donde la mujer debe ser sumisa para los hombres, un país regido bajo leyes ortodoxas. En este país el divorcio atenta contra una de las estructuras más antiguas de control, el matrimonio. El género masculino mantiene ese apoyo mutuo y la misoginia hacia la mujer es evidente. “Este modelo de masculinidad hegemónico responderá por tanto al resultado de una sociedad patriarcal...reafirmando el dominio del hombre sobre el de la mujer” (Donoso, 2015, pp. 32).

En contraste, cuando Viviane lleva a sus testigos que son mujeres, estas de igual manera están a favor de que se divorcie y decida el rumbo de su vida, y refuerzan diciendo que si ella no es feliz se le debe otorgar el divorcio, el género femenino tiene una visión de liberación y de poder decidir su propia vida sin que el hombre tenga la superioridad a comparación de los personajes masculinos.

Viviane y las demás mujeres no son libres de gritar dentro del juzgado, ya que son reprendidas, sin embargo, los hombres tienen toda la libertad de poder hacerlo, incluso humillar e intimidar. Ellos exigen todo el tiempo respeto por parte de estas.

Su esposo argumenta que él es víctima de ella y no es un mal esposo por dejarla salir y no golpearla. Al ser una sociedad machista los hombres no dejan que las mujeres tomen sus propias decisiones, creen ser sus dueños y si ellas toman el rumbo de su vida, la imagen de ellos es dañada frente a los demás.

Todos los personajes masculinos cuestionan el porqué Viviane no obedece y no complace a su esposo, atan a la mujer al clásico estereotipo donde solo es madre y esposa y debe atender a su esposo sin ser escuchada. Tratan de encasillarla

como villana por no hacer lo que ellos esperan. “Estas cualidades vinculadas a los hombres suelen estar catalogadas como positivas, mientras que a las mujeres se las relacionará con roles opuestos al de los hombres y, por ello, se presentarán de un modo más desfavorable” (Donoso, 2015, pp. 33).

Los hombres consideran que al no haber violencia por parte de Elisha no es motivo suficiente para otorgar el divorcio, anulan la voz de ella. Argumentan que se aprovecha de él y que al no complacer sus deseos, es maltrato.

Ella expresa que se quedó a lado de él por muchos años para no romper la familia a pesar de no amarlo, aquí se evidencia a la mujer en su papel de esposa y madre olvidándose de su individualidad.

En otra escena Viviane comienza a soltarse y tocarse el cabello, por esta acción es reprendida por parte de los jueces, esto representa implícitamente esa liberación que desea conseguir, al inicio de la película lo utilizaba recogido representaba como era minimizada e intimidada por los hombres.

Cuando finalmente Elisha acepta otorgarle el divorcio el juez le ordena decir “que su esposa queda disponible para cualquier hombre”, nuevamente la mujer es el “objeto” y el hombre “el dueño”, el orgullo de su esposo le impide decirlo, ella trata de hablar con el juez pero nuevamente es ignorada, su esposo la condiciona: le otorgara el divorcio a cambio de que ella nunca vuelva a salir con otro hombre.

En resumen, la película trata de mostrar una sociedad ortodoxa, lo que viven las mujeres y en este caso lo hace de la mano de Viviane quien tuvo que aguantar cinco años para obtener el divorcio y ser escuchada.

Como se mencionó en capítulos pasados del presente trabajo, las mujeres que siguen sus ideales y desafían las normas sociales son vistas como una amenaza para el género masculino y por eso deben castigarlas.

Los directores comentaron que quisieron visibilizar la realidad de las leyes ortodoxas en Israel y como las mujeres son minimizadas sin poder decidir, las leyes matrimoniales han sido establecidas desde hace muchos años y se tiene arraigada

una mentalidad machista, le otorga en exceso poder a los hombres y clasifican a las mujeres en actividades que creen son exclusivas de su género.

Esto se logró a través de la visión de ambos directores, los cuales son hermanos y comentan que ellos han sido testigos de las leyes en su propio país, aunque fueron criados en una familia un poco más liberal. Lograron conjugar sus visiones en la película, no obstante, el punto de vista tiene una ligera inclinación hacia el de la directora, ya que quiso plasmar las luchas por las que pasa una mujer en esta sociedad y como con su constancia no desiste de sus propios deseos, sin acatar órdenes de un varón, es por eso que también decidió interpretar el papel de la protagonista.

Conclusión

En resumen, las películas codirigidas por un hombre y una mujer, tienden a conjugar ambas visiones, tienen como resultado la combinación de características obtenidas en capítulos anteriores, por ejemplo: representar personajes planos o redondos, la mujer es objeto del deseo, exhibir situaciones más reales, etc. Varias de estas características predisponen a ser utilizadas ya sea en el cine de hombres o en el de mujeres.

Conclusiones

En definitiva, las películas que tienen detrás de la cámara a hombres, hay una tendencia tradicional representada en las cintas, es evidente que los personajes masculinos son representados con el poderío, ya que son mostrados con el típico estereotipo de masculinidad; fuertes, dominantes, agresivos, protectores, violentos, nunca se les ve vulnerables, son los que llevan el control de la historia.

Mientras que las mujeres son personajes insertos donde nada gira alrededor de ellas, solo son el objeto del deseo para los varones, llevan a cabo los fetiches de estos y a la vez son la provocación y seducción para ellos, se convierten en las villanas, además de no seguir el orden patriarcal serán castigadas, ya que los hombres se ven amenazados por mujeres libres e independientes y prefieren subordinarlas y someterlas.

Utilizan PG y PP, enfatizan en PP ya que se le da relevancia a algunas tomas, por ejemplo cuando la mujer es sexualizada se enfoca detalladamente como si se tratara de un objeto donde solo tiene valía por partes específicas de su cuerpo que provocan el erotismo.

Los varones pueden hacer lo que deseen porque es bien visto por la sociedad lo que sea que deseen hacer, mientras que sí el género opuesto desea seguir el rumbo de su vida la sociedad la juzga y señala.

...han utilizado la imagen de la mujer en su provecho mediante los mecanismos del arquetipo narrativo clásico. En estas historias las mujeres han sido usadas como imágenes para la contemplación; personajes pasivos cuya función se supeditaba a los deseos y las necesidades del protagonista masculino; estereotipos contruidos por intereses y prejuicios patriarcales... (Raimundo Fernández, 2005).

Y aunque el género masculino es el conductor de la historia, tienden a ser personajes planos, ya que no se sabe mucho sobre ellos, son personajes simples donde no se conocen prácticamente detalles de su vida, es por ello que en la mayoría de estas cintas la narrativa suele ser lineal, ya que varios de los

personajes y situaciones son conocidas de manera superficial, sin profundizar realmente en estos.

Algunas narrativas al ser ligeramente rebuscadas o llevadas al extremo con los clichés del cine, se suelen utilizar continuamente movimientos de cámara, algunos levemente vertiginosos y abusan en gran medida de la música extradiegética para incrementar ese suspenso y misterio, ya que varias de estas cintas tienen un giro narrativo durante la recta final.

En contraposición a las películas dirigidas por hombres donde el eje central son mujeres, estas tienden a ser más visibles en este universo diegético, está marcada una clara evolución en su personalidad y son ligeramente más fuertes, sin embargo, en un inicio son mostradas como torpes y despistadas, además siempre buscan ser perfectas y se visibiliza la presión a la que son sometidas por parte de la sociedad solo por el simple hecho de ser mujeres y si buscan seguir su camino libremente son juzgadas y castigadas, igualmente se expone la competencia y rivalidad entre ellas.

...los personajes femeninos se envuelven con características relacionadas con la belleza y la pasividad, vinculadas a la seducción, objeto de deseo, caprichosas y rivales entre sí. Los masculinos son activos, fuertes y protectores, así como competitivos, valientes y sujetos de la acción (Murillo, 2019).

La figura de las mujeres está encasillada en personajes estereotipados socialmente, sin contar historias de mujeres reales.

Molly Haskell señala cómo los roles tradicionales del cine de Hollywood (la madre, la vecina, la virgen, la amiga fiel, la esposa, la vampiresa) poco tienen que ver con las identidades reales de la mujer y sus experiencias. Su punto de arranque es la convicción del cine como un instrumento de propaganda del sueño americano, en el que la inferioridad femenina modela los comportamientos sociales (Castro, 2002, pp. 26).

Los hombres nuevamente las someten, ellos tienen el control y poder sobre ellas y aunque muestran una personalidad aguerrida, por otro lado también son vulnerables, buscan la aprobación de los varones, no son personas reales, pueden llegar a abandonar sus propios anhelos e ideales por un personaje masculino y desde la visión de los directores, estas son el objeto del deseo y los hombres los voyeuristas.

...estos personajes por encima de todo son construcciones que no responden a mujeres reales ni tampoco son reflejos de los cambios sociales. El cine no es un fiel espejo de la realidad sino que más bien la moldea a través de la producción de imágenes y mensajes. Pero claro, con esta enmienda se remite de nuevo al “quién” está detrás. Por tanto, se retorna a la cuestión de la mirada y el poder, con todas las consecuencias extra-cinematográficas que de ello resultan (Fernández, 2005).

En el caso de las películas dirigidas por directoras, tienden a representar historias y personajes más reales, preocupaciones de la vida real, más humanas. En la representación de hombres, son personajes más completos, ya que se conoce el porqué de su actuar, detalles sobre su pasado que los llevan a comportarse de tal manera. Además de exhibir no solo a los típicos héroes fuertes y viriles, sino también seres humanos reales que sufren, lloran, son segregados y vulnerables.

Llevan a la pantalla problemas sociales, políticos, familiares, de las minorías, etc. Que son comunes en las sociedades, buscan darle voz a estos temas y apearse lo más posible a la realidad. Por esta razón también las directoras tienden a utilizar los colores como simbología para varios hechos de la historia, estos son parte fundamental, y predominan los colores oscuros al tratarse de temas en mayor medida serios y que dan un giro a las típicas historias del cine.

Pese a que son películas protagonizadas por hombres, las directoras no dejan delado a los personajes femeninos, también son un eje de la historia y no sólo un inserto subordinado, las mujeres también tienen voz, son protectoras, dirigen, fuertes y viven sus propias luchas, ya no son solamente el amorío y fetiche de los varones como en las películas dirigidas por hombres, son pensantes, pueden hacer justicia y defenderse solas, ambos géneros conviven en una sociedad equitativa donde no hay estereotipos típicos del cine dirigido por hombres.

Mientras que las películas dirigidas por directoras sobre mujeres son más comunes, representan en mayor medida a personajes femeninos. Al ponerse tras la cámara se preocupan de forma preponderante de asuntos feministas, le dan un enfoque reivindicativo, buscan externar asuntos del lado de las mujeres, además de mostrar los obstáculos por los que pasan en las sociedades y a través de la historia. Se enfocan con más frecuencia en temas femeninos como la maternidad, aborto, sexualidad femenina, violencia contra las mujeres, etc., hechos que han tenido menor relevancia en el cine realizado por hombres. Es por esta razón que las primeras películas son autobiográficas sirven a las directoras como vivencias propias o expresiones de situaciones difíciles por las que atraviesan las mujeres reales (2007: 320).

Al tratarse de temas tocados con tonos más sensatos y reales, sin toques exagerados o que caen en lo cómico, los elementos de la forma fílmica que predominan son colores más oscuros con una atmósfera no muy iluminada, se mantiene la alternancia entre PG y PP recae el peso en los PG, ya que se da así un enfoque más objetivo donde varios colectivos de espectadoras pueden empatizar de manera general con el problema.

Son personajes muy completos y más realistas, ya que muestran diversos aspectos de sus vidas, tanto el lado familiar, laboral, social, etc., los espectadores son testigos de las adversidades por las que han pasado y que las llevan a luchar y a comportarse de una manera, por esta razón no abusan de la música extradiegética, le suelen dar más peso a los diálogos con silencios de fondo que

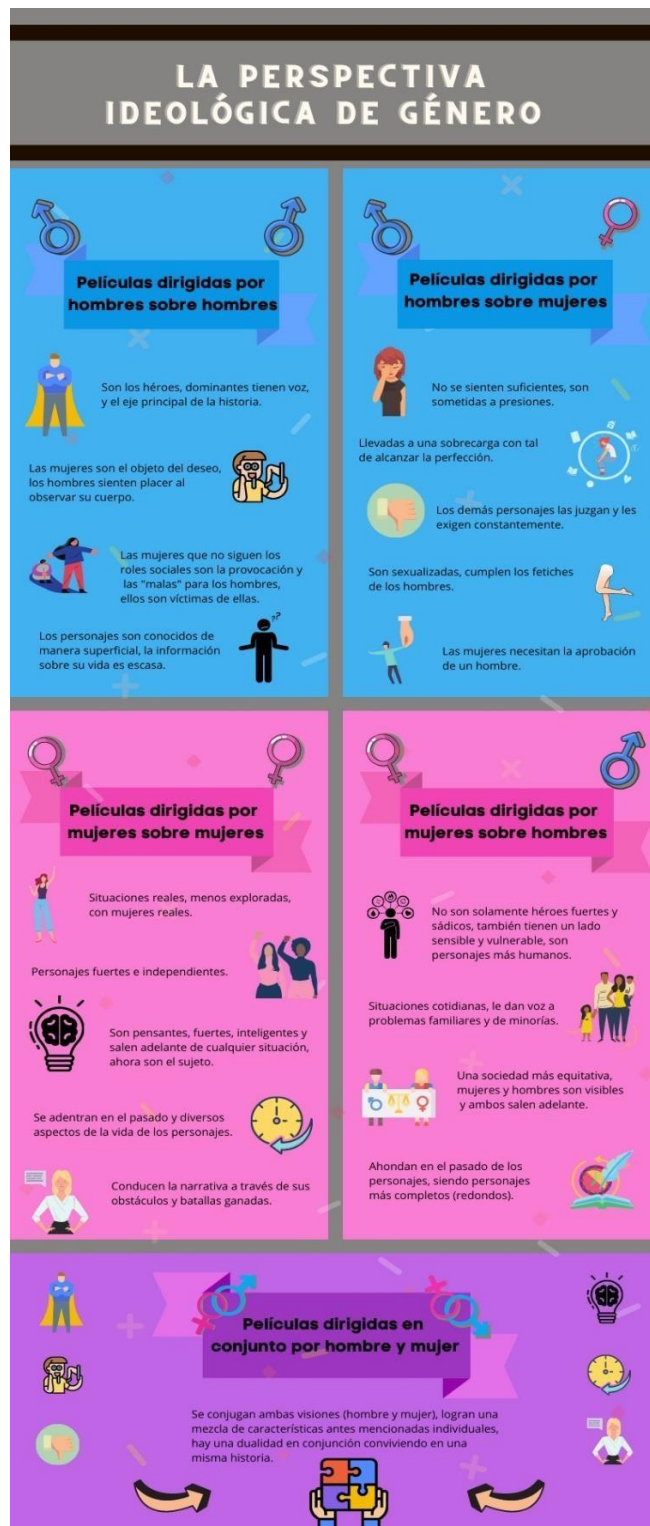
incrementan el dramatismo, al ser temas más serios, apegados a la vida cotidiana, donde predominan las luchas de mujeres, la cámara suele ser fija. Además la mayoría de ellas optan por una narrativa intercalada, debido a que así se conocen varias etapas de los personajes y no sólo de manera superficial, logran que sean personajes más íntegros y se logre una mayor empatía.

Mientras que los hombres ya no llevan la dominancia sobre ellas, ya no dirigen la historia, ellas son libres de llevar el eje de la historia con sus ideales y los personajes masculinos son secundarios, solo se ve reflejado desde el punto de vista femenino lo que viven a lado de este género (como discriminación, desigualdad, miradas, señalamientos, etc.).

...cada película contiene, al menos, un mensaje y, querámoslo o no, un juicio de valor; el espectador lo interpreta en función de sus propios condicionantes y valores (sexo—identidad y preferencias sexuales—, nacionalidad, raza o etnia, convicciones políticas y religiosas, nivel cultural, educación estética, etc.) y acepta o rechaza lo que la pantalla le ofrece. Independientemente de la mayor o menor identificación espectador-historia y de la persistencia de esta última en el recuerdo, los mensajes cinematográficos contribuyen a acumular una base sedimentaria sobre la cual se construyen nuestra personalidad e ideología, de las cuales deriva nuestro comportamiento social (Concepción, 2007, pp. 317).

Anexo

Infografía realizada a partir de los resultados obtenidos:

Bibliografía

- Aguilar, P. (2004). *¿Somos las mujeres de cine? Prácticas de análisis fílmico*, Instituto Asturiano de la Mujer: Consejería de la Presidencia.
- Anónimo. (2020). "Qué son los personajes redondos y planos". *Escribe un libro*. Recuperado de <http://www.readinfinity.es/2017/09/que-son-los-personajes-planos-y-los-personajes-redondos.html?m=1>, (consultado el 9 de mayo de 2021).
- Antón, L. (2016). "La perspectiva Crane. La crisis de identidad femenina en psicosis". *Feminismo/s*, n. 27, 53-78.
- Aumont *et al.* (1983). *Estética del cine*. Barcelona: Paidós, p. 125.
- Bellantoni, P. (2005). *If it's Purple, Someone's Gonna Die*. UK: Focal Press.
- Bonino, L. (2004). "Los micromachismos". *Revista La Cibeles del Ayuntamiento de Madrid*, nº2, 1-6.
- Branigan, E. (1984). *Point of View in the Cinema. A Theory of Narration and Subjectivity in Classical Cinema*. Amsterdam: Mouton Publishers.
- Castejón, M. (2004). "Mujeres y cine: las fuentes cinematográficas para el avance la historia de las mujeres". *Berceo*, nº 147, 303-327.
- Castro, M. (2002). "Feminismo y teoría cinematográfica". *Revista del Centro de Ciencias del Lenguaje*, número 25, 23-48.
- Clover, C. (1992). *Men, Women and Chainsaws. Gender in the Modern Horror Film*. United States of America: Princeton University Press.
- Concepción, M. (2007). "Mujeres al otro lado de la cámara. ¿Dónde están las directoras de cine?". *Espacio, Tiempo y Forma, serie VII*, 315-340.
- Donoso, I. (2015). "Nuevas Masculinidades. Una mirada transformadora de género". *Trabajo de final de grado*. Universitat Jaume I.

- Fernández, R. (2005). “Una aproximación al cine dirigido por mujeres”. *Mujeres en red*. Recuperado de <http://www.mujeresenred.net/spip.php?article101>, (consultado el 20 de abril de 2021).
- Gregori, N. y Hurtado I. (2009). “Roles de género”. En A. Téllez (Coord), *Cine y antropología de las relaciones de sexo-género* (pp. 62-63). España: Diputación provincial de alicante.
- Iadevito, P. (2014). “Teorías de género y cine. Un aporte a los estudios de la representación”. *Universitas Humanistica*, número 78, 211-237.
- Kuhn, A. (1991). *Women’s pictures Feminism and Cinema*. Traducción: Silvia Iglesias Recuero. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Lauretis, T. (1984). *Alicia ya no*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- McNair, B. (2010). *Journalists in Film. Heroes and Villains*. Great Britain: Edinburgh University Press Ltd.
- Millán, M. (1998). “Feminismo(s) y teoría del cine: de la deconstrucción a la politización de las diferencias” . UAM-X, *versión 8*, 145-160.
- Mulvey, L. (2013). “Placer visual y cine narrativo”. *Icónica*, número 6, 37-49.
- Murdock, M. (1990). *The Heroine's Journey*. Boston: Shambhala Publications, Inc.
- Murillo, J. (2019). “Cine con perspectiva de género: el rol de las mujeres”. *Concilia2*. Recuperado de <https://www.concilia2.es/cine-con-perspectiva-de-genero/>, (consultado el 24 de agosto de 2021).
- Núñez, T. y Loscertales, F. (2004). *Andaluzas de hoy. Andaluzas que abren caminos en la comunicación*. Córdoba: Diputación Provincial.
- Núñez, T. (2010). “Mujeres directoras de cine: un reto, una esperanza”. *Revista de medios y educación*, n° 37, 121-133.
- Núñez, T. y Troyano Y. (2010). *Cine y violencia contra las mujeres*. Sevilla: Fundación 1° de Mayo.

- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., Recuperado de (versión 23.4 en línea) <https://dle.rae.es>, (consultado el 24 de agosto de 2021).
- Soto, A. (2013). “La crítica fílmica feminista y el cine de mujeres”. *Revista escena*. 55-64.
- Truffaut, F. (1966). *El cine según Hitchcock (1.a ed.)*. Francia: Simon & Schuster.
- Vidales *et al.* (2007). “La perspectiva de género”. *Investigación educativa*, n° 25, 15-17.
- Zavala, L. (2003). *Elementos del discurso cinematográfico*. México: UAM Xochimilco.
- _____. (2003). *Narratología y lenguaje audiovisual*. Argentina: Universidad Nacional de Cuyo Mendoza.
- _____. (2014). *Semiótica preliminar. Ensayos y conjeturas*. México: Consejo editorial de la administración pública estatal.
- _____. (2016). “Las fórmulas narrativas en cine y literatura: una propuesta paradigmática”. *Comunicación y medios*, número 34, 70-81.

Filmografía

PELÍCULAS DIRIGIDAS POR HOMBRES SOBRE HOMBRES

Cunningham, Sean. (1980). *Friday the 13th*. Estados Unidos.

Hitchcock, Alfred. (1960). *Psycho*. Estados Unidos.

Hitchcock, Alfred. (1947). *The Paradine Case*. Estados Unidos.

Kleiser, Randal. (1978). *Grease*. Estados Unidos.

PELÍCULAS DIRIGIDAS POR MUJERES SOBRE MUJERES

Chadha, Gurinder. (2002). *Bend It Like Beckham*. Reino Unido.

Leder, Mimi. (2018). *On the Basis of Sex*. Estados Unidos.

Ramsay, Lynne. (2011). *We Need to Talk About Kevin*. Reino Unido.

Taymor, Julie. (2020). *The Glorias*. Estados Unidos.

PELÍCULAS DIRIGIDAS POR HOMBRES SOBRE MUJERES

Aronofsky, Darren. (2010). *Black Swan*. Estados Unidos.

Craven, Wes. (1996). *Scream*. Estados Unidos

Frankel, David. (2006). *The Devil Wears Prada*. Estados Unidos.

Perry, Tyler. (2020). *A Fall from Grace*. Estados Unidos.

PELÍCULAS DIRIGIDAS POR MUJERES SOBRE HOMBRES

Birch, Patricia. (1982). *Grease 2*. Estados Unidos.

DuVernay, Ava. (2014). *Selma*. Estados Unidos.

Foster, Jodie. (2016). *Money Monster*. Estados Unidos.

Ramsay, Lynne. (2017). *You Were Never Really Here*. Reino Unido.

PELÍCULAS DIRIGIDAS POR UN HOMBRE Y MUJER EN CONJUNTO, SOBRE HOMBRE Y MUJER

Boden, Anna y Fleck, Ryan. (2010). *It's Kind of a Funny Story*. Estados Unidos.

Elkabetz, Ronit y Elkabetz Shlomi. (2014). *Gett: Le procès de Viviane Amsalem*. Israel.

Kwapis, Ken y Silver, Marisa. (1991). *He Said, She Said*. Estados Unidos.

Sitiografía

<https://libgen.is/>

https://www.researchgate.net/publication/314301088_Las_formulas_narrativas_en_cine_y_literatura_una_propuesta_paradigmatica