

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

XOCHIMILCO

**LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PERSONAJES
FEMENINOS EN EL CINE MEXICANO
CONTEMPORÁNEO**

TRABAJO TERMINAL DE LA LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN
SOCIAL QUE PRESENTAN PARA RÉPLICA FINAL

ERIKA IVONN DELON SALINAS

MÓNICA ZAZILHA QUEZADA HERNÁNDEZ

ASESOR RESPONSABLE:

YOLANDA MERCADER

ASESORES INTERNOS:

NOÉ SANTOS

SALVADOR RAMÍREZ

ASESOR EXTERNO:

EDGAR MERITANO

28 DE JULIO 2011

La construcción de los personajes femeninos en el cine mexicano contemporáneo es una investigación que aborda la representación de los personajes protagónicos femeninos en el cine nacional actual. El objetivo es reconocer los roles y estereotipos asignados a los personajes femeninos por mujeres tras las cámaras, lo que nos permitirá observar si la dirección cinematográfica femenina, le otorga a la mujer un papel más acorde con los cambios sociales, culturales, económicos y políticos a los que se ha enfrentado en las últimas décadas la mujer.

Palabras clave: **Feminismo, roles, estereotipo, cine mexicano, femenino.**

The construction of the female characters in the mexican contemporary cinema the present investigation tackle the representation of the female main characters projected in the actual national cinema. The objective is to recognize the rolls and stereotypes assigned to the female main characters, for women behind the cameras, this will allow us to notice if the cinematographic female direction, is granting to the women a closer role with the social, cultural, economic and politics changes the women have faced in the lasts decades.

Keywords: **Feminism, roles, stereotype, mexican cinema, female.**

Erika Ivonn Delon Salinas

Mónica Zazilha Quezada Hernández

La construcción de los personajes femeninos en el cine mexicano contemporáneo

Trabajo terminal de la Licenciatura en Comunicación Social

México, 28 de julio de 2011

No. Páginas 181

Idioma español

Versión digital

Gracias:

A los dos hombres de mi vida, mi padre y me hermano, que a su manera siempre me han apoyado.

A mi hermana que siempre logra robarme una sonrisa.

A mi madre que me enseñó que lo que no me mata me hace más fuerte.

A todas las personas que en mi camino me han apoyado, sobre todo con la realización de este proyecto.

A los profesores que hicieron esto posible, Yolanda, Salvador, Noé y Edgar.

A Mony amiga, compañera, confidente, consejera, etc.

Y sobre todo a mis amig@s que han soportado como los grandes...

Y si olvido a alguien una disculpa y muchísimas gracias a todos, lo quiero....

Esrika

Agradecimientos:

Primero que nada quiero agradecer a mis padres, ya que sin su ayuda, comprensión y apoyo no hubiera logrado la conclusión de ésta etapa. Gracias papá por tu ayuda con mis tareas (y muy en especial con esta investigación), gracias por inculcarme el deseo de ser una mejor persona, gracias por tu tiempo, consejos y cariño. Mamá, gracias por ser tan especial, por cuidarme, por ser tan dedicada a tu familia, por tus desvelos para apoyarnos, por tu cariño y consejos y por ser una gran amiga mía. Gracias a los dos por siempre estar para mí GRACIAS!!!! Los adoro mis conejitos!!!!

También deseo agradecer a mis hermanas, en especial a lolani, gracias por enseñarme a leer y escribir, y aun después por apoyarme con tareas y tus consejos, además de ser mi mejor amiga.

A la familia Jasso y Quezada, simplemente por ser parte de mi vida GRACIAS!!!!

Alberto, gracias por tu compañía, por tu apoyo, por los buenos y malos momentos, por tanto tiempo a mi lado, por no dejarme rendirme nunca, por tu amor. GRACIAS!!! <3

A Marthos Baby, por siempre ponerme una sonrisa en la cara y desvelarse conmigo GRACIAS!!!!

A mi amiga y compañera de equipo Ery, lo logramos!!!!

A mis amigos que son como mis hermanos Sismai, Cinthia, Ely, Marilu, Anahi, Vero y Luis Jasso, Kary, Tany, Lore, Oso, Ñoñis, aunque tal vez ya no estemos juntos siempre los recordaré.

A todos los profesores que han dejado una parte de su conocimiento en mí, pero principalmente a nuestra asesora Yolanda Mercader por sus minuciosas revisiones e invaluable apoyo en la conclusión de la presente investigación. También al profesor Salvador por su gran apoyo en el trabajo audiovisual y al profesor Noé, por sus consejos. A Edgar Meritano nuestro asesor externo, gracias por tu apoyo!!!

A los chicos del servicio por su apoyo y enseñanzas, en especial a mi jefe Pepe, por ser tan comprensivo además de ser un gran amigo.

A todas las personas que en algún momento de mi vida estuvieron a mi lado y me apoyaron, aunque ya no se encuentren conmigo GRACIAS!!!!

A María Novaro, Ursula Pruneda, Busi Cortés y muy especialmente al profesor Gustavo García, por su tiempo comprensión y apoyo para el producto audiovisual de esta tesis.

A toda la gente que se me pase, pero que me ayudo en este proceso GRACIAS!!!!

Finalmente a Dios por ser mi guía y la fuerza que me impulsa a seguir.

Menigh

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	1
1.- MUJER, FEMINISMO Y TEORÍAS DE GÉNERO.....	4
1.1.- Breve Historia de la Mujer en México.....	5
1.2.- Feminismo.....	11
1.3.- Feminismo en México.....	12
1.4.- Género.....	19
1.5.- Estereotipos.....	21
1.6.- Roles.....	26
2.- LA MUJER EN EL CINE MEXICANO.....	28
2.1.- La Mujer Tras las Cámaras.....	29
2.2.- La Representación de la Mujer en el Cine Mexicano.....	33
3.- EL CINE MEXICANO CONTEMPORÁNEO.....	45
3.1.- Contexto.....	46
3.2.- Los directores y Temas.....	48
4.- METODOLOGÍA Y ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO.....	55
4.1.- Metodología.....	56
4.1.- Así del Precipicio.....	59

4.2.- Casi Divas.....	81
4.3.- Ladies Night.....	112
4.4.- Interpretación del análisis cinematográfico.....	131
5.- CONCLUSIONES.....	138
Bibliografía.....	144
Hemerografía.....	147
Filmografía.....	148
ANEXOS.....	154
Guion Documental “María Novaro...Una visión femenina en el cine mexicano”..	155
Entrevistas.....	165
María Novaro.....	165
Gustavo García.....	172
Úrsula Pruneda.....	175
Busi Cortes.....	178

INTRODUCCIÓN

El cine, como fenómeno social surgido a finales del siglo XIX, constituye una forma de expresión de la realidad social, es decir, forma parte de todos aquellos medios a través de los cuales las sociedades expresan la realidad de una determinada estructura y época, por consiguiente, el cine forma parte del conjunto de elementos que algunos autores denominan la “supraestructura”¹ o “sobreestructura” de la sociedad.

Es por esta razón que el cine ha tenido como uno de sus principales atributos, reflejar los acontecimientos históricos, económicos, sociales, culturales, religiosos y artísticos que se han suscitado en la época y lugar en donde se lleva a cabo la filmación de las películas que son el medio de expresión a través del cual en la proyección en una sala se concretan todas las etapas del trabajo cinematográfico. México no ha sido la excepción a este proceso, ya que el cine nacional también ha sido un espejo de la realidad que se vivió, que se vive y que se vivirá en el país. Es por esto que al presenciar una película mexicana podemos enterarnos qué era lo que pasaba en esa coyuntura histórica, tanto en los aspectos sociales, como económicos, políticos e ideológicos.

A lo largo de la historia del cine nacional, encontramos una gran variedad de personajes femeninos representados en las películas, los cuales han ido cambiando según la época y el contexto socio cultural en que han sido creados esos filmes. Desde el principio del cine mexicano, las mujeres han tenido papeles con características bien definidas, que las encasillaban en estereotipos, siendo los más representativos: la madre y la prostituta.

¹ La concepción materialista de la historia o materialismo histórico, creado por Karl Marx y Friedrich Engels es un marco teórico para analizar científicamente la dialéctica del desarrollo de la historia humana. A partir de esta concepción los autores mencionados plantearon y aplicaron diversas categorías para su análisis, de esta manera Marx señalaba que “...en la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, *relaciones de producción* que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus *fuerzas productivas materiales*. El conjunto de estas relaciones de producción forma la *estructura económica* de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la *supraestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social*. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social política y espiritual en general. *No es la conciencia del hombre la que determina su ser sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia.*” (Karl Marx, Prólogo a la Contribución a la Crítica de la Economía Política, 1859)

INTRODUCCIÓN

Dichos estereotipos, se vinculan directamente al orden social establecido y aceptado por la sociedad mexicana, es decir, corresponden a expresiones de la función social de los personajes en cada época o etapa de nuestra historia, y por tanto, reflejan los acontecimientos históricos que se desarrollan en la sociedad, estos acontecimientos a su vez se verán representados en los estereotipos asignados tanto a los personajes femeninos, como a los masculinos.

Un hecho que ha marcado un importante cambio en el cine nacional, es la reciente apertura a la participación de mujeres como realizadoras, lo que ha brindado un nuevo punto de vista y una distinta representación en los filmes mexicanos, hacia distintas situaciones y hacia el tratamiento de los mismos personajes.

Es importante destacar que en las producciones cinematográficas recientes se observa que los personajes femeninos ya no presentan características de un solo tipo de mujer, lo cual no significa que ya no sea estereotipada, sino que en una sola mujer, se pueden observar varios estereotipos.

A partir de los planteamientos anteriores efectuaremos una investigación sobre la representación de la mujer mexicana en el cine nacional contemporáneo (2000-2010), hecho por realizadoras femeninas, enfocándonos principalmente en la nueva forma de representación de los personajes femeninos, con lo que podremos definir si es que se han manifestado cambios en la representación actual de la mujer moderna.

Nuestro interés por esta investigación reside en el hecho de que el cine mexicano ha cambiado a lo largo del tiempo y también los personajes que en él se representan. La mujer en el cine mexicano no ha escapado a esta tendencia, por lo que consideramos que es importante analizar el papel protagónico que actualmente se les asigna para su representación en este medio de expresión, así como las características específicas que presentan y que se expresan en el cine. También es substancial, conocer los estereotipos femeninos que se muestran y cómo han evolucionado en comparación con los de épocas anteriores.

La presente investigación está basada en la perspectiva de género, es decir, en los estudios de género, los cuales no solo abarcan la desigualdad entre hombres y mujeres, sino

INTRODUCCIÓN

que han abierto nuevos campos de estudio, como la reflexión sobre la identidad femenina, los distintos tipos de masculinidad, así como acerca de las expresiones de la diversidad sexual. Por ello esta investigación tiene como objetivo analizar la contribución de la perspectiva de género en el cine mexicano reciente, para conocer los principales estereotipos femeninos que la sociedad ha creado e indagar cómo se han desarrollado sus representaciones en el cine contemporáneo hecho por realizadoras femeninas. Así como también conocer el contexto general de la mujer en México en la actualidad y examinar los orígenes del feminismo en nacional hasta nuestros días.

Siendo nuestro objetivo principal analizar cómo son representados los protagónicos femeninos en el cine mexicano actual por otras mujeres, los cambios en su tratamiento, y que estereotipos siguen vigentes hasta nuestros días.

Para esto, se revisarán mediante el método de análisis de personaje, los protagónicos femeninos y sus características en las películas seleccionadas, realizadas por mujeres en el cine mexicano en el período de 2000 a 2010.

La presente investigación documental y filmográfica se complementa con la producción de un trabajo audiovisual de corte documental, "*María Novaro, una visión femenina en el cine mexicano*" en él se expone el trabajo de directora María Novaro, cineasta mexicana egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) quien ha recibido reconocimientos a nivel internacional y cuya obra filmica se caracteriza por tener protagonistas femeninas. En dicho documental, abordaremos cómo fue la inserción al mundo cinematográfico de Novaro, su obra, su desarrollo como directora y la forma como construye y caracteriza a las mujeres que forman parte de sus relatos. También se incluyen entrevistas a la propia cineasta y testimonios de personalidades que han trabajado con ella, y de críticos expertos en el análisis de sus obras.

Capítulo 1

Mujer, feminismo y género

1.- MUJER, FEMINISMO Y GÉNERO

En este capítulo, daremos un breve recorrido por la historia de la mujer en México, a partir del momento en el que se consideró que desempeñó un papel más importante en la vida social y política del país: la independencia, hasta finales del siglo XX, cuando la mujer comenzó a detentar una participación más significativa en la vida social, política y laboral del país. Lo anterior para ubicar el contexto de la producción cinematográfica, que pretende retratar la realidad femenina. Se abordará cómo con el paso del tiempo, la imagen y el papel jugado por la mujer ha ido evolucionando. De igual manera, abordaremos el tema del feminismo, movimiento por medio del cual la mujer ha luchado por sus derechos y reconocimiento a nivel político, social, cultural, laboral y económico, con el propósito de considerar una perspectiva de los logros que paulatinamente se han ido consiguiendo gracias a dicho movimiento, y que por supuesto, también han tenido participación y presencia en el ámbito cinematográfico. Y por último, realizaremos una reflexión teórica de algunos conceptos básicos (género, estereotipo y roles) para la mejor comprensión de los siguientes capítulos y del análisis final de la presente investigación.

1.1.- Breve Historia de la Mujer en México

En México, fue hasta que se generó el movimiento de independencia, cuando la participación femenina comenzó a manifestarse y tomarse en cuenta, así encontramos ya algunos nombres como los de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario, aunque ciertamente existieron muchas otras colaboradoras en ésta lucha, quienes se quedaron en el anonimato debido a que como frecuentemente ocurre, la historia solo registra los nombres de algunos personajes, mientras la inmensa mayoría - hombres y mujeres- quienes realizaron los movimientos, quedan para la posteridad en el anonimato absoluto, situación quizá más notoria en el caso femenino, pero aun así, no podemos dejar de mencionar la participación de algunas de ellas quienes actuaron en el movimiento desempeñándose como miembros de la resistencia, correos, enfermeras, espías, etc. Otras realizaron acciones directamente en el campo de batalla, dispararon cañones o participaron en las luchas, pero a pesar de esta participación, las mujeres permanecieron siempre a la sombra de las acciones masculinas, así como de las decisiones de éstos sobre su vida. Prueba de lo anterior fueron publicaciones como el

*Diario de México*² del año 1805, en donde quedaba claramente expresado el papel de la mujer en la sociedad con adjetivos como “guardianas del hogar”, “esposas amantísimas” y “madres abnegadas”.

Décadas más tarde surgieron las primeras publicaciones dedicadas especialmente para el sexo femenino como *Calendario de las Señoritas Mexicanas* (1838), *Semanario de las Señoritas Mexicanas* (1841), *Panorama de las Señoritas* (1842) y *La Camelia* (1853), pero en estas se continuaba apoyando el papel subordinado de la mujer frente a los hombres.

La participación política de la mujer se hizo evidente durante la intervención francesa de 1862, cuando estas se organizaron en torno a la Sociedad Ignacio Zaragoza, de la cual destacan nombres como Margarita Maza de Juárez y Altigracia P. de Morales.

Por otra parte, la participación de la mujer en el campo educativo se remonta al año de 1867, cuando tras la restauración de la República, el entonces Presidente de México, Benito Juárez expidió la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal, donde ordenó el establecimiento de planteles de educación en los municipios, pero con una marcada diferencia al establecer que uno de esos planteles fuera expresamente para niñas, además de crear una escuela secundaria “de personas del sexo femenino”, en la que además de los tres años reglamentarios de secundaria, se cursaban dos más de bachillerato. En esa escuela a pesar que se impartían materias como matemáticas, idiomas, geografía, etcétera, no se dejaban de lado las materias “obligatorias” para las aspirantes a convertirse en una buena señorita y posteriormente ama de casa, como bordado, moral y jardinería, por mencionar algunas. En esta misma ley se establecieron diferencias entre los maestros, lo que se manifestó, entre otros aspectos, en los sueldos, los cuales eran diferentes dependiendo del sexo de los profesores, ganando más, los hombres.

² Primer diario de la Nueva España, empezó a publicarse en octubre de 1805 y su último número tiene fecha de enero de 1817. En sus páginas se reunieron los más importantes poetas neoclásicos de México, se dio cuenta del movimiento literario y teatral de la época, se dialogó con los lectores, colaboraron Iturbide y Calleja, se elogió la labor social del párroco de Dolores (antes de 1810) y por primera vez de manera expresa se planteó la necesidad de debatir los asuntos públicos y los fenómenos políticos. (Castell, 1981:798)

Cuando en 1869 se reformó la Ley de Instrucción, se abrieron algunas escuelas más para niñas, al igual que para gente adulta, pero la educación continuaba estando separada, ya que existían escuelas para hombres y otras para mujeres, ambas nocturnas. Se suprimieron los estudios normalistas para las mujeres, restituyéndoseles la posibilidad de estudiar para maestras dos años más tarde.

En términos legales se le asignó a la mujer el rol que debe mantener en la vida social y familiar como se señalaba en el Código Civil de 1870 para el Distrito Federal y el territorio de Baja California, en el que se declara que la mujer queda supeditada al marido que administre sus bienes y no puede trabajar sin su permiso.

Posteriormente durante el porfiriato, el papel de la mujer era principalmente la procreación de la familia y el cuidado del hogar, aunque gracias a que México se vio sometido a un proyecto nacional de modernización, se permitió que la mujer tuviera la posibilidad de desarrollarse dentro del campo laboral fuera del hogar, y así se incorporaron como obreras a fábricas como las de tabaco o textiles, pero las condiciones de trabajo eran precarias, ya que eran sobreexplotadas y existía una gran desigualdad entre los salarios de los varones y los de ellas, por lo que manifestaron sus protestas por medio de huelgas en las que se exigía respeto y un salario igual a un trabajo igual que el desempeñado por los hombres.

También en el porfiriato, se dio la oportunidad a algunas mujeres de escribir y manifestar sus ideas, aunque para mucha gente esto era visto como un peligro, ya que se temía que ellas llegaran a "masculinizarse", por lo que se les daba un poco esta libertad, siempre y cuando no alteraran el orden socialmente establecido para ellas. Ejemplos de mujeres que se atrevieron a destacar en algunas áreas fue Margarita Chorne, quien en el año de 1886, se tituló como dentista, haciéndose acreedora así a el primer título profesional expedido en México a una mujer.

En el movimiento de la Revolución Mexicana, la participación femenina dio pauta a un cambio ideológico, ya que anteriormente la mujer era considerada como ajena a los intereses nacionales.

La intervención femenina apoyando al movimiento, la podemos encontrar en muchos rubros, como son: la formación de clubes antirreleccionistas, en los que también se daba apoyo a los grupos armados, ya fuera donando sus fortunas, armas, o transportándolas, organizando complots e incluso, había mujeres que se encontraban en el mismo campo de batalla, combatiendo hombro con hombro al lado de sus compañeros hombres. También hubo las mujeres que daban su apoyo por medio de la redacción de publicaciones, que muchas veces ellas mismas se encargaban de difundir, y por supuesto, las enfermeras y cocineras que viajaban siempre con las tropas.

“La Revolución Mexicana, llevó a las mujeres a tomar funciones diferentes a las que comúnmente se le asignan a su género, cambios que sólo fueron aceptados bajo este contexto, por ser un periodo convulsionado, donde las cosas no son como deben ser” (Mercader,2010)

Otro movimiento histórico que se dio por aquellos años fue la Primera Guerra Mundial (1914-1918), y gracias a esta fue que la mujer tuvo un mayor acercamiento al mundo laboral, debido a que eran los hombres quiénes principalmente acudían al llamado de la guerra, por lo que muchas ciudades quedaban prácticamente sólo pobladas por personas del sexo femenino, niños y personas de edad avanzada, por lo que las mujeres desempeñaron los trabajos que habían sido abandonados por ellos. “Con este antecedente la mujer va a demostrar la alta calidad de su mano de obra, y al terminar este conflicto se negará a dejar de participar en el aparato productivo cuyo sitio era reclamado por los hombres que regresaban de la guerra.” (Tuñón, 1987:165)

Años más tarde, en 1932, se celebró por primera vez el Día de la Mujer Trabajadora un 8 de marzo (celebración que sigue efectuándose hasta nuestros días, ahora conocido como el Día Internacional de la Mujer).

Iniciada la década de los años cuarenta, el Presidente de México fue el general Manuel Ávila Camacho. Esa década fue de gran importancia para nuestro país, pues fue el momento en que comenzó un crecimiento notable de la economía mexicana y se observó un gran impulso al proceso de industrialización. Los años de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) representaron una coyuntura económica favorable para nuestro

país, que tradicionalmente exportaba materias primas (productos agropecuarios y minerales) principalmente a los Estados Unidos. La derrama económica que esto trajo consigo (inversiones, creación de empleos, generación de ingresos y con ello capacidad de compra, es decir, ampliación del mercado interno), contribuyó a consolidar la industrialización mexicana a tal grado que se le llamó “El milagro mexicano”, en recuerdo de los notables procesos de recuperación de las economías alemana y japonesa tras la devastación que sufrieron como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial.

En México una consecuencia de la industrialización fue la pérdida de empleos que ancestralmente se venían desempeñando por parte de las mujeres. Cuando trabajos tradicionalmente femeninos como la molienda de granos o fabricación de chocolate se incorporaron al proceso de industrialización, se transformaron en trabajos masculinos. Al emplearse maquinaria, esta desplazó a las trabajadoras, que fueron consideradas como obreras no calificadas, quedando en su lugar hombres considerados como mano de obra calificada para la operación de maquinaria industrial, aunque con todo y esto, uno de los sectores de trabajo femenino que tuvo un gran crecimiento durante esa época fue la industria textil, de la elaboración de vestimenta, la cual se llevaba a cabo en talleres domiciliarios, donde las mujeres no contaban con protección alguna por parte de la legislación laboral, pues la mayoría de esos talleres eran clandestinos y se movían con facilidad. Esta circunstancia hace muy difícil saber cuántas personas trabajaban durante esa década en la citada rama de la industria textil.

Aunque vale la pena destacar que durante el sexenio presidencial del General Ávila Camacho, hubo cambios favorecedores para las mujeres, ya que designó, por vez primera, una embajadora: Palma Guillén y a Matilde Rodríguez Cabo fungiendo como Jefe del Departamento de Previsión Social de la Secretaría de Gobernación.

A partir de la legislatura iniciada en 1964 por primera vez en la historia del país, encontramos nombres femeninos entre los senadores de la República.

En 1979, en Colima, se eligió a la que sería la primera gobernadora en México, la profesora Griselda Álvarez.

A la par de los cambios ideológicos, políticos, laborales y sociales que se han

mencionado, otro cambio importante se dio en la forma de vestir femenina. En los años veintes, el largo de las faldas disminuyó, y dejó al descubierto sus tobillos, al mismo tiempo se dio paso a ropa más holgada y cómoda, olvidándose del ajustado corsé, así como los enormes y poco funcionales sombreros.

Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), nuevamente las mujeres se relacionaron significativamente con el mundo laboral, con lo que provocaron un nuevo cambio en la moda: el uso de pantalones, overoles y turbantes, para llevar a cabo de manera más adecuada sus labores en las fábricas.

Es importante destacar que para 1939, el uso del pantalón por parte de las mujeres se popularizó. También se creó con base al traje, usado únicamente por los varones hasta entonces, un traje sastre femenino. En dicho año, igualmente se introdujo un cambio en la forma de peinarse para las mujeres, ya que anteriormente, se usaban peinados complicados y estilizados, y para entonces se dio la entrada a estilos más relajados del cabello, que resultaron cómodos y adecuados para las labores que desempeñaban.

Por esos años, las faldas y vestidos llegaban apenas debajo de la rodilla y también eran más estrechos, resaltando una figura esbelta y bien cuidada, difundida y puesta de moda gracias al cine hollywoodense.

En cuanto al sostén, prenda interior femenina, que vendría a reemplazar el corsé, y que otorgó más libertad al vestir en las mujeres si bien, al parecer surgió a finales del siglo XIX, fue en las primeras décadas del siguiente siglo que se popularizó su uso.

El uso del bolso femenino se extendió más tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer se incorporó a mejores posiciones en el mundo laboral, por lo que se vio en la necesidad de portar sus pertenencias, pero al mismo tiempo requería traer las manos libres, convirtiéndose así el bolso y su uso en un accesorio prácticamente indispensable.

La falda femenina ya venía perdiendo centímetros de longitud desde principios

del siglo XX, pero la verdadera revolución en dicha prenda se dio en 1965, cuando la diseñadora Mary Quant lanzó al mercado la minifalda (que sólo mostraba hasta la rodilla). Esto, en cierta forma, contribuyó a la liberación femenina, ya que las mujeres, poco a poco pudieron ir utilizando ropa más pequeña y ceñida, sin ser consideradas como mujeres provocativas.

Estos son algunos de los cambios que se fueron dando poco a poco desde el siglo antepasado, en cuanto a la vida de la mujer, aunque, como veremos más adelante, también existía por otro lado, una lucha iniciada desde en el mismo siglo XIX, por parte de las mujeres, por conseguir un trato digno, ser tomadas en cuenta en la toma de decisiones sobre su propia vida y cuerpo, así como también en la vida social y política, ya que a lo largo de la historia, se puede observar que en la mayoría de los países, las mujeres han sido discriminadas e ignoradas de asuntos públicos, por ser consideradas no aptas para este tipo de trabajos, y por tanto, que debían dedicarse sólo a las labores del hogar.

1.2.-Feminismo

El feminismo es una doctrina social cuyo objetivo es revalorizar la condición de la mujer, a quien pretende conceder derechos y capacidades reservadas sólo para el sexo masculino. Este “movimiento persigue la plena emancipación de la mujer mediante la igualdad jurídica, económica, política y social respecto del hombre”. (Castell, 1981:910)

El feminismo tuvo su origen en la revolución francesa y en algunas doctrinas socialistas publicadas en el siglo XIX.

Para estudiosas como Annette Kuhn, “el feminismo es un conjunto de actividades políticas con su propia historia, doctrina y formas de organización, construido a lo largo de la historia a consecuencia de la marginalidad cultural y política de la que son presas las mujeres, creando así una gama de análisis y de propuestas encaminadas al entendimiento de la posición de la mujer con relación al cambio social.” (Mercader, 2008:728) Esto es, una forma de pensar y actuar distinta creada, principalmente, por mujeres, que luchan por dejar de ser vistas como simples seres dadores de vida, incapaces de pensar por sí mismas y dependientes de un hombre.

1.3.- Feminismo en México

En nuestro país, el feminismo se encuentra dividido en tres etapas fundamentales: el primer periodo en el siglo XIX, con el arduo y combativo trabajo de las iniciadoras de este movimiento (aunque autoras como Anna Macías, en su texto, *Contra Viento y Marea. El movimiento feminista en México hasta 1940*, sostiene que esta lucha tiene su origen con Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII).

La segunda etapa tuvo lugar en la década de los treinta del siglo XX y, por último el tercer periodo con el auge repentino de los setentas “En el siglo XIX, el siglo de los grandes movimientos sociales emancipatorios, el feminismo aparece, por primera vez, como un movimiento social de carácter internacional, con una identidad autónoma teórica y organizativa. Además, ocupará un lugar importante en el seno de los otros grandes movimientos sociales, los diferentes socialismos y el anarquismo” (Ana de Miguel, 2007: <http://www.nodo50.org/mujeresred/spip.php?article1310>)

En México es difícil identificar una fecha exacta del inicio formal de éste movimiento, aunque se puede considerar ya como tal el año de 1873, cuando las mujeres empezaron a tener una posición dentro del campo de la opinión pública con el surgimiento del primer diario escrito exclusivamente por mujeres *Hijas del Anáhuac*, en el que se publicaron ya abiertamente algunos primeros planteamientos feministas.

Posteriormente, en el primer Congreso Obrero celebrado en 1876, se planteó la necesidad de luchar por la dignificación del género femenino. Sin embargo, se negó la representatividad de la delegación femenina con base en el criterio de que por ley, la mujer carecía de personalidad jurídica.

En 1886 apareció el diario *Violetas del Anáhuac*, publicación en la que se exponían abiertamente ideas del feminismo moderno, como la demanda del voto para la mujer y la igualdad de derechos.

Otras publicaciones de corte feminista realizadas por mujeres fueron: *El Periódico de las Señoras* (1896), *Vesper* (1901) y *La Mujer Mexicana* (1904).

Durante los años de la Revolución Mexicana, también se hizo presente la participación femenina, en cierta medida en apoyo a los ideales de la lucha, pero también buscaban la manera de hacer notar su presencia y capacidad para contribuir al desarrollo del país, por lo que destacaron grupos de mujeres como la *Liga Femenil de Propaganda Política* y el *Club Femenil Hijas de Cuauhtémoc*. En esta lucha aparecieron los nombres de Carmen Serdán y Hermila Galindo. Pero a pesar de esto las mujeres fueron poco reconocidas en su labor dentro de la lucha de la Revolución.

“El Congreso Constituyente, integrado en exclusivo por varones, mostró poco reconocimiento a la labor femenina en los campos de batalla, y no les concedió el voto ni la igualdad que demandaban...en lo referente a los derechos de la mujer, lo más avanzado que dejó el carrancismo fueron La Ley del Divorcio en 1914, que daba relativa libertad a la mujer separada, y la Ley de Relaciones Familiares, que estableció la igualdad conyugal y otorgó a la mujer el derecho de contraer obligaciones de carácter laboral y mercantil”. (Musacchio, 1990:618)

En el año de 1915 se llevaron a cabo dos congresos de mujeres, uno en Mérida y el siguiente en Tabasco; en ellos se discutió la situación subordinada y desigual de la mujer respecto a los hombres, pero no se acordó luchar por el derecho al sufragio, esto se dio hasta un nuevo congreso dos años más tarde, en el cual se abordó el tema de la doble explotación de la mujer: en su centro de trabajo y en el hogar, así como también se demandaba el derecho de la mujer a votar y ser votada.

En el mismo año, surgió en Guadalajara el periódico *Iconoclasta*, el cual se regía bajo el lema “por la liberación de la mujer”. A la par de esto, surgieron varias asociaciones de mujeres como el grupo *Alma Roja* en la capital del país, y en Zacatecas el *Centro Femenino de Estudios Sociales*. Un año más tarde, se fundó en México, el Consejo Nacional de Mujeres, el cual demandaba un salario, oportunidades, moralidad y trato igualitario que al de los hombres, fundación de guarderías, dormitorios y comedores para las obreras y sus hijos, al igual que el derecho a votar y ser votadas para cargos de elección popular.

Siguieron apareciendo distintas publicaciones por y para las mujeres como la revista *La Mujer*, el periódico *Rebeldía* que apareció en 1922, de los cuales a partir de sus títulos, podemos obviar la línea sobre la que se dirigían.

Ya por estos años las mujeres trabajadoras como obreras, maestras e incluso las prostitutas, también participaban en las manifestaciones y huelgas.

Un nuevo congreso se celebró en el año de 1923, el cual fue llamado *el Primer Congreso Feminista*, que exigía prácticamente las mismas demandas de los anteriores, pero éste consiguió algo más, unos meses después, en San Luis Potosí se concedió a las mujeres el derecho de votar y ser votadas, aunque sólo en elecciones municipales. A esto, dos años después, se agregó la concesión de la Legislatura de Chiapas de dar la ciudadanía a hombres y mujeres mayores de 18 años, y en 1926, Florinda Lazos León, se convirtió en la primera diputada local de la entidad.

En 1928, "El Código Civil...amplió las facultades de la mujer en materia de contratación y otras obligaciones, a condición de no descuidar la administración doméstica" (Musacchio, 1990:618) lo que nos demuestra, que a pesar de todas las luchas de las mujeres, ellas seguían siendo vistas por el Estado como las responsables del hogar, si bien otorgándoles algunas otras concesiones, pero sin darles la libertad detentada por los hombres.

Una asociación de mujeres, *El Frente Unido Pro Derechos de la Mujer*, nacido en 1930, fue la encargada de seguir organizando congresos y manifestaciones, en algunos de los cuales incluso tuvo participación el entonces Presidente de la República, el Ing. Pascual Ortiz Rubio.

Los movimientos organizados por las mujeres, encontraban su apoyo en algunos diarios como *El Mundo*, aunque, no así de periódicos conservadores como *Excelsior*, el cuál en cierta ocasión, tras el término de uno de los congresos feministas, publicó un editorial titulado "¡Las mujeres al hogar!", cuyo contenido no requiere de más comentarios. Aunque a ellas poco les importó, ya que año con año, se siguieron celebrando congresos, cada vez con más afluencia, a la vez que el número de grupos de

asociaciones de mujeres, unidos por las mismas causas, aumentaba año tras año. Entre estas mujeres encontramos el nombre de la destacada artista mexicana Frida Khalo.

Ya bajo la presidencia del General Lázaro Cárdenas, la lucha había ganado un poco de terreno cuando en el año de 1937, en las elecciones para diputados federales, el PNR (Partido Nacional Revolucionario) lanzó la candidatura de dos mujeres para dos distritos, uno en Michoacán y otro en Guanajuato, ambas fueron declaradas ganadoras, pero jamás llegaron a ocupar sus puestos. En el mismo año, el Presidente de la República envió al Senado una iniciativa para otorgar el voto a la mujer, lo que fue apoyado por las distintas asociaciones feministas e incluso las mujeres que tenía el acceso, publicaron en distintos diarios su apoyo a esta iniciativa, al igual que su demanda para que se reconociera la capacidad de la mujer para ocupar puestos públicos; pero a pesar de lo anterior la iniciativa fue ignorada, bajo la excusa de que el voto femenino sólo beneficiaría a la ultraderecha. Pero ellas no se rindieron, y dos años más tarde, un 19 de mayo se celebró una manifestación que exigía el voto para la mujer, la cual tampoco logró su cometido.

El decenio de los años cuarenta representó para México un punto de inflexión o de cambio de rumbo, ya que acababa de terminar el mandato presidencial del general Lázaro Cárdenas (1934-1940), que entre otras cosas, puso fin al Maximato (dictadura) del general Plutarco Elías Calles, (recuérdese que incluso lo expulsó del país). El general Cárdenas impulsó la Reforma Agraria (el reparto de tierras) que había sido uno de los anhelos por el que lucharon los líderes campesinos de la Revolución Mexicana: expropió la industria petrolera, dio un gran impulso a la educación y las artes, formó el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) a partir del PNR, y dio un gran impulso a la política de masas, es decir, a sustentar los actos de gobierno en el apoyo de los sectores populares, contribuyendo de esta manera a fortalecer el presidencialismo, y permitió la organización de diversos frentes feministas, entre ellos el mencionado anteriormente *Frente Unido Pro-Derechos de la Mujer* (FUPDM). Aun cuando se encontraba cercano a las organizaciones feministas, que tenían como meta principal el conseguir la igualdad de derechos políticos para hombres y mujeres, el general Cárdenas dejó de lado el otorgarle a las mujeres mexicanas el derecho al voto.

Las publicaciones feministas seguían apareciendo y desapareciendo, por esos años tenemos de ejemplo las revistas *Rueca* (1941), al igual que *Ideas* (1944).

Si bien las mujeres mexicanas habían comenzado a salir a trabajar para contribuir al sostenimiento de sus hogares y se apreciaba un aumento en la matrícula de estudiantes universitarias, su capacidad de expresión y acción en otros rubros como el político, público, social, profesional e intelectual, estaba aún muy restringido. Por lo que esa fue una década de incansable trabajo por parte de las organizaciones feministas por lograr el voto y la igualdad de derechos políticos con los hombres.

Por fin en el año de 1947, la mujer obtuvo el derecho de votar y ser votada en elecciones municipales, siendo Virginia Soto, la primera alcaldesa mexicana, esto en Dolores Hidalgo, Guanajuato. Para el siguiente año, se firmó en Bogotá, la Convención Interamericana de Concesión de Derechos Civiles a la Mujer, aunque no fue hasta 1953, ya siendo Presidente el C. Adolfo Ruiz Cortínez, cuando se emitió el decreto mediante el cual, las mexicanas mayores de 21 años, obtuvieron, por fin, el derecho a elegir y ser elegidas para todos los cargos y dos años más tarde, se eligieron a las primeras diputadas federales, con esto, el movimiento feminista había alcanzado algunas de sus máximas metas.

Años más tarde, en 1964, se celebró el Primer Congreso Femenil de Unidad, del cual surge el nuevo grupo la *Unión Nacional de Mujeres Mexicanas*; esta asume plenamente la causa de la emancipación de la mujer y sitúa dicha causa como parte de la lucha por el socialismo y la democracia.

En los años setentas, este movimiento de lucha, tuvo su máximo esplendor en el país; “El feminismo contemporáneo se inicia en 1971 con la fundación del grupo *Mujeres en Acción Solidaria* (MAS)...tres años más tarde se reforma el artículo cuarto de la Constitución de la República y entra en vigor la Ley General de Población, con lo cual queda establecida jurídicamente la igualdad de los conyugues para decidir sobre el número de hijos y la planificación familiar”. (Musacchio,1990:618) Tras estas modificaciones, otro tema que se trató, fue el de la despenalización del aborto, pero no se alcanzaron acuerdos concretos: y cuatro años más tarde, bajo la tutela de la

Organización Nacional de las Naciones Unidas, se llevó a cabo en México el Congreso Internacional de Mujeres, tras las demandas expuestas en éste, se realizaron algunas modificaciones a la legislación, pero lo cierto es que la desigualdad de oportunidades y toma de decisiones entre hombres y mujeres seguía siendo muy amplia.

En 1977 se llevó a cabo el primer Simposio Mexicano-Centroamericano de investigaciones sobre la mujer, y se fundó la *Coalición de Mujeres Feministas*, integrado por los diversos grupos de protesta que ya se habían venido creando desde muchos años atrás, y también apareció una nueva asociación, innovadora para aquella época, *Lesbos*, grupo de mujeres homosexuales. Su propósito era seguir en su lucha por al aborto libre y gratuito, así como la lucha contra el maltrato hacia las mujeres.

Aunado a lo anterior, al otro lado del mundo, en Francia con representantes como Julia Kristeva, Luce Irigaray y Heléne Cixous, se daba un auge especial al feminismo, y florecían diversas ideas que promovían la necesidad de búsqueda de un nuevo lenguaje alternativo al masculino, con el fin de no reproducir nuevamente la historia que persistiría con el uso del clásico lenguaje del varón.

La lucha del movimiento feminista en México por gozar de los mismos derechos políticos y sociales que los hombres, constituyó un proceso no sólo lento y muy prolongado, que también debió enfrentar múltiples dificultades por lo que fue hasta el final del siglo XX cuando “los cambios radicales, revolucionarios, ambicionados por el movimiento feminista de los años setentas, germinaron en aspectos concretos, como la aparición de nuevos actores sociales, la revisión y promulgación de leyes que protegieran a la mujer (y junto con ella, a otros grupos minoritarios) y promovieran la igualdad de derechos, temáticas de estudio innovadoras, interés académico por el tema, surgimiento de instituciones, entre muchos otros” (Castro,2005:1)

Por esta situación, aproximadamente, a partir de los años 80, surgió el llamado feminismo cultural que se ocupaba de los intereses de las mujeres, sus vínculos afectivos y preocupaciones; en general, se trató de un movimiento exclusivo de la cultura femenina y ya no de la opresión masculina como los anteriores feminismos ya que este era más un análisis psicológico de los vínculos sociales y culturales que marcan la forma

en que las mujeres se relacionan. Aunque también es cierto que en esta década, esta filosofía, de pronto fue vista como obsoleta “En su lugar, en los discursos críticos de las dos últimas décadas se percibe una marcada orientación por fracturar esas visiones unitarias y, en cambio, se opta por la fragmentación, en donde el poder y los estudios sobre el mismo han especializado los análisis según la raza, clase social, orientación sexual, el género de la diferencia sexual...” (Castro,2005:1) es decir, ya no se estudia a la mujer y su posición apartada de la sociedad, sino que se inserta a esta, al hombre, y las diferencias en general de todos los seres humanos, y a partir de estas se comienzan a llevar a cabo diversos estudios y teorías innovadoras.

Durante la década de los noventas “El campo de acción de las feministas crece, su influencia simbólica sacude conciencias y acciones de innumerables sujetos sociales y se toman en cuenta sus propuestas...el feminismo se institucionaliza tanto en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, como en la academia. Surgen las feministas profesionales que trabajan para el feminismo y sobreviven gracias a el...” (http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/aldana_f_p/capitulo2.pdf)

Poco a poco el feminismo va conquistando más campos de acción y consiguiendo avances, como en agosto de 2008, cuando tras años de debates, exigencias y de luchar contra la ideología y los intereses de grupos conservadores y de la alta jerarquía católica, se logró la despenalización del aborto en el Distrito Federal y algunas entidades más, lo que es considerado como una de las sentencias más importantes en el reconocimiento al derecho de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo.

En la actualidad, la lucha por la igualdad sigue en pie, ya que a pesar del largo camino que se ha recorrido, y los grandes avances conseguidos, éste movimiento se encuentra lejos de terminar, ya que la excesiva estereotipación de la mujer y de las funciones que debe desempeñar, aunada a una sociedad tan machista como la nuestra, sigue siendo un gran impedimento para seguir avanzando.

1.4.- Género

Para un mejor entendimiento de cómo se ha definido, clasificado, diferenciado y estereotipado lo masculino y lo femenino, debemos conocer la definición de género, sexo y categoría sexual, para esto, el texto *Haciendo género* de Candance West y Don H. Zimmerman, nos plantean que, para entender el género debemos conocer la diferencia que existe entre ellos:

Se entiende como "sexo" la determinación basada en criterios biológicos socialmente establecidos para clasificar a las personas entre macho y hembra, los criterios que se utilizan son los órganos genitales de nacimiento o la configuración cromosómica de antes de nacer y no necesariamente concuerdan.

La "categoría sexual", se establece y mantiene por las demostraciones clasificatorias socialmente requeridas, que proclaman la pertenencia a una u otra (femenino o masculino). La categoría sexual de una persona supone su sexo y la representa en muchas situaciones; sin embargo pueden variar independientemente, es decir se puede pertenecer a una categoría sexual y no tener los criterios sexuales.

El "género" consiste en manejar una conducta determinada, a la luz de conceptos de actitudes y actividades normativas apropiadas a la categoría sexual de cada persona.

El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, es una construcción social que supone un conjunto de acuerdos tácitos o explícitos elaborados por una comunidad determinada en un momento histórico determinado y que incluye los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Según la Real Academia Española, la definición de género es el conjunto de características psicológicas, sociales y culturales, socialmente asignadas a las personas para construir las diferencias sexuales. Estas características son históricas, se van transformando con y en el tiempo y, por tanto, son modificables; no son naturales ya que las sociedades lo construyen.

“La cultura de género parte de la división sexual originada en las diferencias biológicas, pero lo que la define son las relaciones interpersonales, donde hombres y mujeres comparten una lógica del poder asimétrico, en la que la supremacía masculina subordina al género femenino” (Mercader, 2008:720)

Las actividades relacionadas con el género surgen de la exigencia de ser miembro de una categoría sexual y la apoyan.

“Hacer género significa crear diferencias entre niñas y niños, mujeres y hombres, diferencias que no son naturales, esenciales o biológicas. Una vez que estas han sido construidas se utilizan para reforzar la esencia del género.” (West, 1996:128)

Debido a que las diferencias entre hombre y mujer responden a una estructura construida, social y culturalmente y no a criterios biológicos, la perspectiva de género niega que los seres humanos se distingan simplemente en dos sexos: masculino y femenino, y afirma que son más las combinaciones que resultan de las áreas fisiológicas del sexo biológico, es decir, de los órganos sexuales internos y externos.

Al ser el género, un conjunto de características asignadas socioculturalmente, es importante conocer lo que se le atañe a cada uno de los sexos, y las diferencias entre ambos. De conformidad con una concepción muy estereotipada y por lo tanto, en algunos aspectos limitada, se puede diferenciar lo “femenino” y lo “masculino” de la siguiente manera:

“Lo “femenino” es definido aún como el territorio de lo emocional, lo silenciado, y todo lo que tiene que ver con la reproducción humana (la mujer debe ser madre y el embarazo es su estado de perfección). Lo “masculino” se encuentra representado por la función de proveedor de bienes materiales, productos culturales y de la sexualidad. El varón pertenece al sector de lo público, es quien sale a trabajar, necesita reconocimiento público para saberse exitoso y detentar el poder.” (<http://www.pergaminovirtual.com.ar/revista3/cgi-bin/hoy/archivos/00000052.shtml>)

De manera general puede afirmarse que el mundo laboral se divide en dos ámbitos uno privado y otro público: tradicionalmente a la mujer se le limitó y apartó del

ámbito o del “espacio del trabajo” relegándola así a la aparentemente cómoda invisibilidad, que representa el trabajo doméstico, a desempeñar la función de proveedora obligada de servicios indispensables en el ámbito del hogar, pero que al mismo tiempo, no son reconocidos socialmente -de ahí su carácter de “invisibilidad”- no se percibe remuneración alguna por ellos, es decir, que constituyen un trabajo “gratuito”. Poco a poco la situación de las mujeres ha ido cambiando, principalmente con la entrada de éstas al espacio laboral, y actualmente ya se dan también algunos casos de los llamados “amos de casa”, es decir hombres que han adquirido las responsabilidades y roles anteriormente sólo desempeñados por la mujer, aunque el porcentaje de éstos sigue siendo mínimo.

1.5.- Estereotipo

Es innegable que la sociedad ha impuesto y marcado las diferencias entre cada sexo y género, imponiéndoles a cada uno de ellos, ciertas formas de actuar, pensar, de vivir, de vestir y relacionarse, es decir ha estereotipado lo femenino y lo masculino, y es de especial importancia en esta investigación profundizar en análisis del tema de los “estereotipos”, debido a que éstos tienen una sólida relación con el cine, cabe aclarar que no es que éste los haya creado, sino que al proyectarlos, contribuye a su reafirmación.

En sus orígenes, la palabra estereotipo, se refería a una impresión tomada de un molde de plomo que se utilizaba en la imprenta en lugar del tipo original. Esta aplicación terminó convirtiéndose en una metáfora respecto a un conjunto de ideas preestablecidas que se podían llevar de un lugar a otro sin cambios.

“Un estereotipo es una imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad, que presenta un carácter inmutable. También se entiende como el conjunto de creencias populares sobre los atributos que caracterizan a un grupo social, o las funciones sociales sobre los que hay un acuerdo básico dentro de la sociedad en la que se contextualizan.” (Diccionario de la Real Academia Española,2009:1224)

En su uso actual más habitual, el concepto de estereotipo hace referencia a la imagen mental simplificada y con pocos detalles acerca de un grupo de gente que

comparte ciertas cualidades y/o características. Suele utilizarse con un sentido negativo o peyorativo, considerándose que los estereotipos son creencias ilógicas que se pueden cambiar a través de la educación.

Los estereotipos más usuales incluyen distintas aseveraciones sobre los grupos raciales y predicciones de comportamiento basadas en el estatus social o en la riqueza.

En el fondo los estereotipos son el producto de atribuir una determinada característica a objetos o grupos de personas, que tiene su origen en una generalización indebida o demasiado aproximada y arbitraria de la realidad, y que, por lo tanto, tiende a prescindir de cualquier conclusión lógica o de una comprobación experimental. Este concepto es similar al concepto de “etiquetas” que utilizan los psicólogos para referirse a personalidades definidas y circunscritas a un ámbito muy estrecho.

Aunque se reconozca a los estereotipos una cierta utilidad en la comunicación humana, conviene destacar que tienden a transformar datos imprecisos en descripciones rígidas, las que se adoptan como parte de lo típico. Los estereotipos también tienden a identificarse con los prejuicios sociales que nacen de una generalización inadecuada de algún hecho en particular, y que derivan, más que de una conclusión intelectual, de una profunda participación afectiva que rechaza las indicaciones que señala la experiencia: prejuicios, los cuales se definen como aquel estereotipo por medio del cual juzgamos a las personas sin conocerlas.

“En la actualidad existen muchos estereotipos que pueden deberse a diferentes características como clase social, edad, religión, etnia, sexo, etcétera y los medios de comunicación se insertan en este modelo, son uno de los principales reproductores y lo legitiman a través de muchas estrategias comerciales, modelos de conducta o apariencia que la mayoría de las personas tratará de adquirir. La comunicación presenta estereotipos de casi todos los “tipos” de persona (hombre, mujer, niño, anciano, político, dueña de casa, homosexual y un largo etcétera).” (Mercader, 2010)

Cada sociedad tiene sus propios estereotipos pero todas las sociedades, a la vez, son estereotipadas.

Es cierto que tanto la sociedad como los medios de comunicación son los principales creadores y legitimadores (respectivamente) de los estereotipos, pero no podemos dejar de lado que, existen otros que nos son impuestos desde que nacemos: los estereotipos de género.

Los estereotipos de género son un subtipo de los estereotipos en general definidos como creencias consensuadas sobre las diferentes características de los hombres y las mujeres en nuestra sociedad. De manera general se acepta que las diferencias de sus comportamientos indican que se hacen por naturaleza y no por una visión irreal y estereotipada.

Ejemplo de expresiones denominadas como estereotipo de género son oraciones como “los niños no lloran” o “las mujeres no saben conducir”, son algunas de las etiquetas que se atribuyen a niños y niñas.

Los estereotipos pueden encontrarse muy diferenciados en ambos géneros de forma distinta. Desde el momento en que los seres humanos arriban a este mundo, se les fijan una serie de reglas del “deber ser” y comportarse según el sexo. En el caso de la mujer, desde pequeña es enseñada a realizar los quehaceres del hogar, también, se le enseña cómo debe comportarse, es decir a una mujer se le impone el ser débil, delicada, silenciosa, a quedarse en la casa y cumplir con lo que le pidan otros hombres, en este caso siendo una niña, pueden ser sus hermanos o su padre.

Debido a esto, al crecer las mujeres siguen reproduciendo estos estereotipos en el momento en que cuentan con su propia familia, lo que termina creando un círculo vicioso que no tiene fin, ya que al ser una costumbre impuesta durante toda su vida, terminan viéndolo como algo completamente normal.

Aunado a lo anterior, los estereotipos femeninos, son altamente reproducidos en los medios de comunicación, por medio de anuncios comerciales o programas y series transmitidos, en los cuales se refuerza el estereotipo del ama de casa, como una mujer hogareña, sumisa, dependiente de un hombre, falta de inteligencia y que asume las tareas del hogar con devoción.

Por otra parte, además de el estereotipo del ama de casa, también existe y se impone el de la “mujer mala”, la villana, quien al ser independiente, inteligente, sin tabúes sexuales, frívola y libre, se le asocia con el lado oscuro de la mujer, es decir se le vitupera, se sataniza su conducta, es conceptualizada como indebida, como una mala influencia, y claro para remarcarlo aún más, según la costumbre, esta mujer siempre tiene un final trágico, como castigo divino por su forma de ser.

Es evidente, que uno de los principales reforzadores, legitimadores y reproductores de los estereotipos, son los medios de comunicación, por distintas razones; una de las principales es el fácil y tan natural acceso que se les da a los hogares y en la vida de la población, es decir con encender el televisor, la radio, la computadora, leer el periódico o una revista o ver alguna película, es decir, con hechos tan comunes y normales, le estamos dando un acceso directo a lo que los medios pretenden vendernos, y ¿Cómo logran esto? Creándonos falsas necesidades, falsas ideas sobre cómo debemos ser, que hay que vestir, conducir, calzar, a donde asistir, según el círculo social en el que aspiramos desarrollarnos, lo cual es algo que nos define como seres humanos, es nuestra necesidad de identificación con ciertos grupos, lo que no son más que estereotipaciones iniciadas en un principio por la sociedad, pero difundidas y reafirmadas por estos medios, las cuales nos presentan una visión reducida y tendenciosa del cómo se debe ser y vivir.

Los medios de comunicación son la vía principal a través de la cual nos llega la información, y nosotros sin dudar ni cuestionar la aceptamos y estereotipamos, en este sentido es importante señalar que, uno de los principales medios, y precisamente del que se ocupa esta investigación es el cine, el cual no se exenta de la transmisión y legitimación de estereotipos, al igual que de su defensa, por esto se puede afirmar que el cine nos enseña e impone una forma de percibir la vida.

“Un estereotipo es un recurso filmico que implica la simplificación de las características de los roles representados...un estereotipo tiende, una vez introyectado, a fortalecerse, repetirse, incidir...en el cine, los estereotipos requieren la aceptación del público para progresar. Un estereotipo simplifica lo complejo y otorga un orden fijo ahí

donde hay variación y lucha. Es un elemento necesario en el lenguaje cinematográfico” (Guillen,1971:125)

Una de las principales razones por las que el cine es un gran reproductor y legitimador de estereotipos es que, el punto de vista sobre cierta situación tratada en cualquier filme al que nos refiramos, es el de su creador (principalmente es el director, aunque también puede ser el escritor, o productor), es decir, éste nos presenta desde su particular forma de ver el mundo, como es para él, tal o cual situación, y gracias a lo mencionado anteriormente, respecto a que todos nosotros cargamos con etiquetas e ideas en la mente, sobre equis número de situaciones e individuos, su representación será estereotipada según sus propias experiencias y vivencias; y a esto también se pueden sumar los intereses de sus creadores, de vender una idea y/o necesidad, no olvidemos que el cine es una gran industria que para subsistir y expandirse necesita comercializar sus productos, por lo que puede vendernos desde modos de pensar y actuar, hasta artículos materiales, lo que realiza por medio de sus cintas con la exhibición de formas de vida y comportamiento.

Dicho de otra forma “las imágenes cinematográficas, además de recrear una realidad imaginaria, también construyen una realidad fragmentada, delimitada por la visión y el punto de vista del realizador, quien selecciona el extracto de la realidad que quiere representar...el aparato cinematográfico, al ser un espacio de significación, transmite únicamente objetos simbólicos, esto es, representaciones de la realidad. Así lo que vemos en un filme son construcciones de la realidad representada...La representación es un proceso por medio del cual un mensaje será creado. El objetivo principal de cualquier codificación...es buscar transmitir la realidad abstraída por el emisor a la mente del receptor” (Mercader, 2008:720) A esto se agrega el hecho de que el cine estandariza, simplifica y exagera las situaciones o características de las sociedades y/o individuos. Lo anteriormente expuesto permite comprender por qué el cine es un reproductor, legitimador y reforzador de los estereotipos creados por la sociedad, ya que se le ha catalogado como un medio de comunicación con la posibilidad de moldear costumbres y conductas en la sociedad.

Por lo anterior, se puede afirmar que con la aparición del cine, se han desarrollado estereotipos más específicos y muy bien definidos, los cuales han detentado un fuerte poder en la imaginación popular. Aunado a esto, en la actualidad generalmente los productores y/o directores cinematográficos poseen una gran libertad y poder para transmitir sus ideas y percepciones particulares, proyectando y nutriendo a la sociedad de estereotipos e ideas muy concisas y personales.

1.6.- Roles

Dentro de las herramientas utilizadas por la cinematografía, para indicar el papel que debe de jugar cada persona, según su sexo y/o género encontramos también el rol, en este sentido Znaniecki indica que “Un rol social es un conjunto de relaciones funcionalmente interdependientes y diseñadas culturalmente que implican deberes y derechos personales entre una persona social y un círculo social.” (Znaniecki, 1965:207). Es decir, hablamos de relaciones en las que cada uno tiene derechos y deberes que son asignados culturalmente, no de características o expectativas, dejando de lado aspectos históricos, económicos y políticos.

El rol que una persona juega dentro de la sociedad va de acuerdo al status, que son expectativas que se exige dentro del grupo social, no todos los roles son de la misma manera, sino que involucran el carácter de cada individuo y la forma en que se asimilan.

También tenemos a los roles o funciones sexuales, que son la influencia que tiene la asignación de género sobre una persona y sus relaciones con las personas que le rodean.

Según Barrie Thorne el término roles sexuales, es usado para ocultar situaciones de poder y desigualdad; centra la atención en los individuos y no en los estratos sociales o en la estructura social.

El rol sexual, tiene la virtud de afirmar que el enfoque es aprendido, cultural y que se trata de comportamiento social y no de aspectos biológicos o sexuales.

Pero en contraparte, de acuerdo con Helene Z. Lopata, los roles sexuales no existen, ya que no hay un conjunto definido de relaciones cuya función este restringida a la característica social de ser hombre o mujer.

Los roles sexuales son asumidos desde la infancia de las personas, estas se ven inmersas en una función específica, las niñas juegan con muñecas y a ser amas de casa; los niños juegan con armas de juguete, carros o cosas por el estilo incluso mucho antes de desarrollar una identidad sexual básica; mientras crecen siguen asumiendo actitudes y características que pertenecen al género en que se les ha asignado.

La selección de roles apropiados, para hombres o mujeres se basa en la imagen cultural del conjunto ideal de características necesarias para desempeñar ese papel y en que la sociedad acepte o no a este candidato. También una sociedad puede definir que una mujer realice los deberes de un papel de manera distinta que un hombre y puede ofrecer derechos y obligaciones personales diferentes, como cuando hombres y mujeres reciben salarios diferentes por el mismo trabajo.

Capítulo 2

La Mujer En El Cine

Mexicano

2.- LA MUJER EN EL CINE MEXICANO

La participación femenina en el cine la encontramos en varios ámbitos, ya sea detrás de cámaras, o bien, la imagen que el cine muestra de la mujer, es decir la representación femenina en la industria cinematográfica mexicana. Por ello en este capítulo nos concentraremos en dos aspectos que relacionan a la mujer y el cine; primero, llevaremos a cabo un breve recorrido por la historia del cine en México, con especial énfasis en la participación femenina que poco a poco se fue abriendo paso en una industria prácticamente exclusiva del sexo masculino; y en segundo lugar abordaremos el tema de la imagen de la mujer en el cine, esto es, como se ha construido la representación femenina, que prácticamente la ha encasillado, dejándole sólo dos destinos: la prostitución o la maternidad.

2.1.- La Mujer Tras las Cámaras

Es evidente, al observar la historia cinematográfica del país que la industria del cine ha ignorado y negado la participación de mujeres en la dirección de filmes, aunque en el período del cine mudo, la mujer estuvo presente realizando importantes obras cinematográficas, como es el caso de Mimí Derba (quien también destacó como actriz), Adela Sequeyro, María Cantón, las hermanas Elhers, Cándida Beltrán, María Luisa Ross y Celia Bell, todas ellas directoras de cine mudo.

A pesar de dicha situación y de que el cine llegó a México muy poco tiempo de su aparición en el viejo continente, de ser el primer país en América en disfrutarlo y de que hubiera mucho interés en realizar trabajos específicos para esta industria que comenzaba, las mujeres no tuvieron una incursión importante en la cinematografía, hasta la aparición de la ya mencionada, Mimí Derba (María Herminia Pérez de León), ella vio en el cine de ficción una nueva posibilidad y en 1917 decidió incursionar en él, aunque dicho género no alcanzaba todavía mucho auge en México, debido a que los filmes de corte documental, fueron los precursores del cine como industria abordando temas del acontecimiento más importante para el país a principios de la pasada centuria, es decir, con temas de la Revolución que se había vuelto muy popular. A Derba se le veía como pionera de a una

aventura sin futuro, no obstante tenía a su favor que en esos años muchos más artistas decidieron incursionar en este género.

Mimí Derba. Directora, escritora y actriz

“Fue así que junto con Enrique Rosas, un camarógrafo ya reconocido por su larga carrera, Mimí Derba fundó la primer compañía productora formal de el país, *La Sociedad Cinematográfica Mexicana, Rosas, Derba y Cía.* -que finalmente se denominó *Azteca Films-* la que inició sus labores en mayo de 1917.”

(<http://cinecropolis.lacoctelera.net/categoria/directoras-mexicanas>)

“En menos de un año, la compañía produjo cinco películas, la mayoría estelarizadas por Derba, quien además de escribir los guiones, producía y editaba varias de ellas. En su mayoría reproducían el tono y las situaciones de los melodramas italianos, por lo que su éxito en taquilla dependió más de la curiosidad del público que de la calidad de las propias películas.” (<http://cinemexicano.mty.itesm.mx/director.html>) En el mismo año de 1917, Mimí Derba dirigió su película *La tigresa* lo que la convirtió en la primera mujer directora del cine mexicano, sin embargo, debido al poco éxito de sus películas decidió retirarse y regresó unos años después pero solo para desempeñarse como actriz.

Pero con la llegada del cine sonoro, en 1931, la mujer fue alejada de la dirección cinematográfica, (su participación fue aceptada nuevamente hasta los años setenta) esto gracias a que las agrupaciones de cineastas, surgidas en la denominada *época de oro del cine mexicano* (1936-1957), nunca permitieron que las mujeres tuvieran puestos de dirección, a excepción de Matilde Landeta, quien realizó dos películas (*Lola Casanova* 1948 y *La Negra Angustias* 1949) con las que rompió con los estereotipos femeninos que la producción cinematográfica desarrollaba en esta coyuntura histórica.

Aparte de este caso aislado de historia de éxito femenino, las mujeres sólo participaban en el medio cinematográfico detrás de las cámaras ya sea como modistas, maquillistas, anotadoras, secretarías, y en el mejor de los casos como guionistas.

Es importante destacar que en la década de los años sesentas durante la cual se vivió un período de auge de la economía nacional, caracterizado por la estabilidad de precios y del tipo de cambio, el aumento del empleo y una relativa paz social, denominada por algunos autores como el “milagro mexicano”, algunos directores de cine de esta época se sintieron contagiados por las formas de vida en boga, es decir, por la llamada nueva ola y abordaron temas del momento algunos de ellos tratando de imitar el cine extranjero (películas que reflejaban el ambiente pop y de los llamados hippies) pero con el peculiar toque mexicano. Se comenzó a tratar temas orientados a la juventud que reflejaban cierta paranoia sobre el comportamiento que los jóvenes adoptaron en aquella época, cierto desenfreno, los varones usaban el cabello largo, bebían y fumaban en fiestas, usaban ropa exótica, así como también se abordó la apertura que manifiestan tanto en lo sexual, lo musical, lo cultural, etc.

Es probable que en parte, gracias a estos cambios y al surgimiento de una nueva manera de pensar en el país, se dio una modificación importante a favor de las mujeres, cuando se incorporaron de nuevo a la realización de cine a través del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el cual abrió sus puertas en 1963, y de donde se graduó la primera directora Esther Morales Gálvez, y tres años más tarde, en 1966 Marcela Fernández Violante (quien ha sido reconocida por algunos de sus trabajos cinematográficos), ellas junto con otras mujeres egresadas de dicha universidad dieron pauta a una nueva visión de la narrativa cinematográfica nacional, ya que con la aportación de sus propias experiencias y percepciones personales (por supuesto femeninas), aportaron un nuevo enfoque y reflejo del papel de la mujer en los filmes, volviéndose más complejos e interesantes, dejando de lado los clásicos roles de la mujer en el cine, ya sea la madre o la prostituta.

Gracias al gran boom del feminismo en los setentas, se formó el primer *Colectivo Cine Mujer*, “que realizó medimétrajes y fue el primer grupo feminista relacionado con la industria cinematográfica. Este grupo hizo las primeras propuestas feministas, tanto en el

tratamiento de los personajes como de sus problemas, bajo el punto de vista de la mujer. El colectivo sentó las bases para una nueva forma de hacer cine, con sus filmes se demostró que las mujeres están capacitadas para la dirección, ganando, de esta forma la confianza de los productores para invertir en proyectos realizados por ellas.” (Mercader, 2008:720)

A pesar de esto, la única directora activa en esta década fue Fernández Violante, con filmes como *De todos modos te llamas Juan* (1976) y *Cananea* (1978), cintas en las que abordó temas completamente distintos a los que el cine de aquellos años trataba, como las películas cuyas protagonistas eran las llamadas “ficheras” en las que se manifestaba una sobreexposición del cuerpo femenino, en escenas eróticas, muchas de ellas francamente de mal gusto, es decir, el cuerpo femenino se presentó como un objeto de deseo.

En la siguiente década, tuvo lugar la filmación y el estreno de las óperas primas de varias directoras mexicanas como María Elena Velasco con *El coyote emplumado* en 1983, Busy Cortés con *El secreto de Romelia* (1988) y *Los pasos de Ana* de Marisa Sistach en el mismo año, Dana Rotberg un año después con *Intimidad* y *Lola* de María Novaro también de 1989, ellas abordan en sus filmes, historias de mujeres del México de esos años, reflejando una realidad más verídica y actual, tratando temas nuevos o dándoles un nuevo punto de vista a los anteriormente tratados en su mayoría por realizadores del sexo masculino. “Hay, por lo tanto, un desplazamiento en la naturaleza de los tópicos que ofrece el cine mexicano, a partir de los exhibidos en la obra cinematográfica de los años ochenta” (Castro, 2005:1)

Poco a poco, comenzaron a aparecer algunos otros nombres de directoras en México, como Guita Schyfter, quien obtuvo el Ariel al mejor medimetraje documental, por *Xochimilco, historia de un paisaje* (1990). Dos años después regresó con *Novia que te vea* (1993), y desde esta cinta Schyfter se dedicó al largometraje de ficción. Con cintas como *Sucesos distantes* (1994) y *Las caras de la luna* (2001).

También en los noventas, encontramos a Isabelle Tardán y Sabina Berman quienes trabajaron como codirectoras de la exitosa cinta “*Entre Pancho Villa y una mujer desnuda*” de 1995; y a María del Carmen de Lara quien fungió como directora y guionista de *En el País de No Pasa Nada* filmada en el año 2000, otra cineasta es Eva López-

Sánchez, quien en 1993 escribió y dirigió el guión de *Dama de Noche* y más recientemente en 2010 dirigió *La Última y Nos Vamos*.

A pesar de éstos avances, como anteriormente se mencionó, en comparación con la cantidad de directores masculinos, las mujeres no han tenido gran oportunidad de participar en el cine, como realizadoras, es por esto que su lucha por incursionar en actividades y puestos a nivel directivo, es una pieza importante en la lucha feminista por obtener el reconocimiento a su capacidad, en una de las ocupaciones que eran exclusivas para los hombres.

2.2.- La Representación de la Mujer en el Cine Mexicano

Es indudable que el cine como medio de comunicación –y al mismo tiempo como medio de expresión- ha contribuido significativamente a crear y recrear lo femenino como identidad, en este sentido suscribimos el planteamiento de la profesora Mercader acerca de que “El cine ha recreado la identidad genérica de la mujer, asignándole cualidades y características que se ajustan a prototipos culturales...”

La antropóloga Patricia Torres Sanmartín profesora de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), afirma que las opciones para la mujer en el cine son muy reducidas, ya que distinguió que desde el cine mudo, ubicado entre 1917 y 1929, se planteó el modelo básico femenino que correspondía a un orden moral cristiano y que ubicaba a las mujeres como protectoras o malas y perversas.

Dichas afirmaciones surgieron en la década de los setentas, con el feminismo ya instaurado como una corriente de estudios sólida, fue entonces que se comenzó a realizar el análisis de la construcción de la imagen femenina en el cine, y poco a poco, se demostró la teoría de cómo el cine ha formado ideas erróneas de la mujer. Estos estudios comenzaron con feministas como Molly Haskell, quien se enfocó al cine hollywoodense, y afirmó que la imagen de la mujer real había sido distorsionada, mostrando una excesiva y estereotipada feminidad, que no tiene mucho que ver con la realidad, pero que el público acepta y acoge como verdadera; en México, esta teoría fue retomada por Julia Tuñón, quien en sus estudios, afirma que a lo largo de la historia del cine mexicano, y principalmente en el

llamado cine de oro, se ha reforzado una imagen de la mujer en un lugar secundario e inferior al del hombre.

En efecto, la época de cine de oro mexicano, fue el auge y el momento de mayor esplendor de la industria cinematográfica nacional, con una gran aceptación en el extranjero, y como señala el destacado escritor, actor y crítico de cine García Riera, "El auge del cine mexicano favoreció el surgimiento de una nueva generación de directores: Emilio Fernández, Julio Bracho, Roberto Gavaldón e Ismael Rodríguez, por mencionar a algunos. Para el público, sin embargo, fue más interesante la consolidación de un auténtico cuadro de estrellas nacionales. María Félix, Mario Moreno "Cantinflas", Pedro Armendáriz, Andrea Palma, Jorge Negrete, Sara García, Fernando y Andrés Soler, Joaquín Pardavé, Arturo de Córdova y Dolores del Río serían las figuras principales de un 'star system' sin precedentes en la historia del cine en español." (García Riera, 1986: 125). Es importante hacer especial hincapié en éste hecho, debido a que al haber sido el momento de mayor difusión y aceptación del cine nacional en el mundo, los estereotipos y representaciones mostrados en los filmes, no sólo de los personajes femeninos, sino de todos en general, fueron la idea que internacionalmente se creó y aceptó sobre los mexicanos.

Una de dichas representaciones femeninas mostradas al extranjero, fue uno de los primeros papeles asignados por excelencia a la mujer: la soldadera, esto debido a que los inicios del cine en México, coincidieron con el movimiento de la Revolución Mexicana, la

Mujeres Soldaderas

soldadera es uno de los personajes femeninos mejor instaurados en el imaginario de este movimiento. Por lo regular ellas eran las sirvientas, esposas, compañeras o madres de los soldados que participaron en la Revolución.

Este personaje en el cine mexicano presenta dos vertientes, el primero se asocia a los filmes más antiguos y cercanos al propio movimiento, aquí la mujer es retratada como una luchadora que se integra a la revolución ya sea por seguir a su esposo, hijo o

padre, o bien que también simpatiza con los ideales de la guerra, ejemplos de esta corriente es el filme *La Adelita* (1937). La segunda vertiente, es más moderna, se refiere a las cintas en las que la mujer es destacada no por sus ideales revolucionarios, sino por su belleza, coquetería y frivolidad que utiliza para tener a sus pies a los hombres. Aquí podemos mencionar de manera ejemplificativa las cintas *Enamorada* (1941) y *La Valentina* (1938).

Como bien destaca la profesora Mercader en su texto *La Mujer en el Cine de la Revolución Mexicana*, se aprecia una dicotomía en la rebeldía de las mujeres de la época de revolución: “Podríamos decir que las soldaderas en el cine de ficción se presentan como compañeras femeninas y sumisas... Su función es de esposas y madres dóciles. Es decir, la soldadera representada en el cine no tiene nada que ver con el verdadero papel y función que estas ejercieron durante la revolución, cuyo papel fue doblemente rebelde: a las políticas del régimen y rebeldes a su adscripción de género.”

Todo proceso implica cambios, sobre todo después de un período de auge y agotamiento, pasada la euforia por el movimiento revolucionario, “la soldadera quedó en el pasado. Acabadas las luchas, las catástrofes políticas, la mujer ya no era tan necesaria, se le relegaba nuevamente a su rincón permanente, al hogar, a la cocina, a los hijos. Había otro lugar al que podía ir: el burdel. Y así surge la gran división, la injusta división, la fatal división de la mujer: la buena, la abnegada, la virtuosa, la casi asexual, la hogareña, la madre estereotipada, la sumisa a su papel social injusto; y la mujer mala, la rebelde, la prostituta, la sexual, la perdición de los hombres” (Martínez, 1983:19) aunque, la misma historia del cine mexicano, prueba que dicha división existió desde tiempo antes.

“El cine, como orden simbólico fundamenta el género en figuras y situaciones, en firmes creencias, como el objeto sexual (mujer mala, activa y atractiva) o el objeto materno (buena, pasiva o no atractiva sexualmente). Desde esta valoración y según patrones preexistentes de formación social se construyen y modelan narrativas regidas por el orden patriarcal y la moral judeocristiana. En México la objetivación de los modelos culturales femeninos, o bien de estos estereotipos, de la mujer madre-virgen (naturaleza positiva) y de la prostituta sexual (naturaleza negativa) cobra forma y fuerza desde el cine mudo.” (Fernández, 2008: 10)

Es decir, pasada la época de la soldadera (que tampoco escapó de ser representada – en algunos casos- como la amante de los generales, es decir, como una prostituta), para la mujer en el cine solo quedaban dos caminos, o dedicarse al hogar o convertirse en la prostituta, en el cine Mexicano con este papel, se representa el polo opuesto de la madre o de las mujeres de casa, es decir, las prostitutas son mujeres marcadas por un pasado tortuoso, a las que por haber tenido relaciones sexuales antes o fuera del matrimonio las condena a una vida llena de desventuras y que se dedican a trabajar en bares, cantinas y prostíbulos, destinadas a servir a los hombres, porque ya no son aptas o merecedoras de otra cosa, por lo que se han vuelto duras con carácter libertino y llenas de vicios, fuman, beben y se drogan hasta la perdición, sin embargo en algún momento de su historia tratan de redimirse, pero no lo logran y en su gran mayoría tienen un final fatal. (Ayala, 1968:128)

“Las prostitutas, eran elementos de escparate, contraparte del estereotipo masculino, femme fatale y devoradoras de hombres. Estas mujeres, a pesar de ser independientes, inteligentes, fuertes, sexualmente atractivas y que en cuestión estética dominaban la composición filmica y eran el centro de la narración, no eran libres para decidir y actuar.” (<http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/04/01/puebla/cul213.php>)

Prueba de que la existencia del personaje de la prostituta es uno de los principales y pioneros en el cine de ficción mexicano, es la primera versión de la cinta *Santa* filmada en 1918 bajo la dirección de Luis G. Peredo, esto aún en la época del cine silente del país. Posteriormente con la llegada del sonido al cine la primera película sonora filmada en México es precisamente la segunda versión de la antes mencionada *Santa* (1931) de Antonio Moreno, en ambos filmes, la protagonista ya presenta las características de la prostituta.

“En 1933, con el mismo tema de la prostitución, pero con más sentido y brillantez, Arcady Boytler filma *La mujer del puerto*...las historias de “mujeres malas” vendrían a tener en el cine mexicano un lugar comercial muy importante...con prostitutas elegantes... y prostitutas literarias” (Martínez, 1983:8)

Andrea Palma. en *La Mujer del Puerto*

Fue en la época de oro cuando se consolidó este papel, y como ejemplo de la cita anterior se filman cintas como *Las abandonadas* (1944) de Emilio Fernández, *La Mujer Sin Alma* (1943) de Fernando Fuentes y *La Mujer de Todos* (1946) de Julio Bracho, por mencionar sólo algunas.

Este género evolucionó y para finales de los años cuarentas llegó la época de las "rumberas", mujeres con cualidades muy parecidas a las anteriores, pero con la característica de que se dedican a bailar y presentar espectáculos provocativos dedicados a los hombres, ejemplos de este tipo de películas son *La Noche del Pecado* (1933), *Humo en los Ojos* (1946), *Una mujer de Oriente* (1946), *Ángel o Demonio* (1947), *Aventurera* (1949), y *Ritmos del Caribe* (1950). Películas en las que destacaron protagonistas como Meche Barba, Rosa Carmina, María Antonieta Pons, Ninón Sevilla, y Amalia Aguilar entre otras.

El género de las rumberas³, y el cine que mostraba la vida en los barrios pobres de la ciudad, reflejaban el fenómeno de la creciente urbanización del país. La población de la ciudad de México había aumentado entre 1940 y 1950 más que en toda su historia. La imagen cinematográfica de ese periodo está constituida en gran parte por las "rumberas" y el arrabal. Más de cien películas con esos temas se filmaron durante los años antes citados, toda vez que el cine de rumberas representaba una opción atractiva para una industria cinematográfica ansiosa de encontrar la manera de filmar más con menos recursos. Casi todos estos filmes contaban, sólo con algunas variantes, la misma historia: una chica humilde de provincia llegaba a la ciudad, era "devorada" por la maldad imperante en la

³ Para una referencia más amplia del tema puede consultarse la excelente obra *Las reinas del trópico*, de Fernando Muñoz Castillo, en la que a través de entrevistas que develan la ingenuidad de estas "pecadoras del celuloide" y de un amplio archivo fotográfico, el autor aborda la temática de las rumberas o de las "reinas del trópico filmico mexicano". Editorial Azabache, México 1993.

urbe, y quedaba condenada a bailar en el cabaret hasta encontrar la redención. (*Rumberas y arrabal*, <http://cinemexicano.mty.itesm.mx/rumbarr.html>)

El tema de la prostitución continuó en los años cincuentas con más fuerza y prácticamente todos los directores filmaron aunque fuera una película sobre el tema, ejemplos son *Sensualidad* filmada en 1950 y un año después *Mujeres Sacrificadas*, ambas de Alberto Gout, y *Mulata* de Gilberto Martínez Solares rodada en 1953. Pero “cuando la censura dejó pasar los desnudos, lógicamente este género tomó nuevo vigor...” (Martínez, 1983:11) y prueba de esto son películas como *La Virtud Desnuda* (1955) de Chano Urueta, o *Adan y Eva* (1956) Alberto de Gout.

Como mencionamos, la otra única alternativa femenina, siempre presente en las

Sarita García en Cuando los Hijos se Van

pantallas mexicanas, es la madre, personaje que posee las características contrarias de la prostituta. Son mujeres abnegadas cuya entrega las hace caer con frecuencia en el masoquismo, mujeres que sufren por hijos rebeldes, maridos infieles, situaciones económicas adversas y sin embargo, no pierden sus valores familiares.

son capaces de todo por su familia, y porque esta permanezca unida y funcionando de acuerdo a los cánones sociales del momento.

Este tipo de personajes femeninos se expresa claramente en las películas que abordan el tema de la familia, que también ha sido muy recurrente en el cine mexicano, sólo por mencionar algunos ejemplos de cintas en las que se muestra el papel sacrificado y sufrido de las madres son, *Mi Madrecita* dirigida por Francisco Elías (1940), *Cuando los hijos se van* de Juan Bustillo Oro (1941), *La oveja negra* bajo la dirección de Ismael Rodríguez (1949) y *Azahares para tu Boda* de Julián Soler (1950)

En estas, la madre, aparece la mayoría de las veces, como asexuada, recatada, religiosa, comprensiva, dueña de un temple de acero y una infinita capacidad de sacrificio y perdón, como lo vemos en la mayoría de los filmes realizados con Sarita García, Marga López, Libertad Lamarque Amparo Rivelles, quienes encarnaran este papel por más de tres décadas.

Una de las variantes de este personaje es la mujer joven, hija de casa, tierna e inocente que sueña con formar un hogar y convertirse en una buena madre y ama de casa, es decir, su propósito en la vida es convertirse en una madre abnegada, claro ejemplo de la mujer joven es Maru en *Una Familia de Tantas* bajo la dirección de Alejandro Galindo (1948).

Con lo anterior, observamos que gracias al sistema de producción del cine en México en cada estereotipo proyectado de los diferentes tipos de mujer, se encontraba bien definido, incluso por las mismas actrices, quienes repetían en forma constante roles con los que el cine y sus creadores, ya las habían identificado.

También es importante mencionar, que se asigna una gran variedad de características a los personajes femeninos, como pueden ser el origen étnico, la posición social, la edad, etc. Sin embargo todas encajan en alguna de estas dos representaciones.

A finales de esta década se dio un giro en relación a la imagen acartonada y estereotipada de las mujeres en el cine mexicano, ya que ellas comenzaron a ser protagonistas y a representar papeles que salieron de lo que se había acostumbrado hasta entonces. Estas cintas presentaban mujeres jóvenes, independientes, autónomas sexualmente, capaces de realizar actividades destinadas para hombres, así como de divertirse, como hasta ese momento sólo lo habían hecho los hombres, y esto sin caer en el estereotipo de la prostituta si no que al contrario, en su mayoría eran jóvenes, hijas de familia.

Algunos ejemplos de estas historias son, *Patsy, mi amor* (1969) de Manuel Michel, donde se cuenta la historia de una joven, que regresa de haber estudiado en el extranjero y que sale abiertamente con tres pretendientes, sin que esto signifique para ella algún tipo de compromiso; *Los caifanes* (1966) de Juan Ibañez, donde Paloma, es una de las

protagonistas (la única femenina) que se aventura en una noche de fiesta, con una banda de jóvenes desconocidos para ella y de una clase económica inferior, que se hacen llamar *Los caifanes*. Ella representa a una mujer inteligente, independiente, sexualmente activa y autónoma, que en uno de sus diálogos le dice a su novio interpretado por Enrique Álvarez Félix “yo no tengo prejuicios me acuesto contigo porque me gustas”, para hacerle comprender que no la ata a él ningún tipo de compromiso.

Con cintas como estas, se demuestra que, en cierta forma, el tratamiento de la imagen de las mujeres en el cine iba evolucionando, aunque no dejaba de ser estereotipada, y fue gracias al boom que tuvo el feminismo en estos años que, surgieron estudios y teorías que reflexionaban sobre estas imágenes femeninas paradigmáticas establecidas por el cine, entre las principales estudiosas de este tema encontramos a las anteriormente mencionadas Haskell y Tuñón, y sus teorías sobre el tratamiento de la imagen femenina en el cine, así como cuestionamientos sobre si la mujer fuera retratada de manera más real, se daría un cambio en la ideología de la sociedad, y gracias a esto es que muchas mujeres más, comenzaron a tratar el tema de los estereotipos femeninos en el cine, afirmando que si el cine manejara una imagen distinta de la mujer, tal vez el papel de estas en la sociedad se vería influenciado de manera positiva, al dejar de mostrarlas sólo como objetos sexuales, saciadores de los deseos masculinos, o bien, seres creados sólo para el cuidado del hogar y la crianza de los hijos.

Estos estudios continuaron lanzando nuevas ideas para la construcción de la imagen femenina en el cine, aunque su avance fue muy paulatino, debido a que la industria cinematográfica en el país (y prácticamente en todo el mundo) seguía y sigue siendo manejada mayoritariamente por los hombres.

Años más tarde el cine mexicano adoptó una nueva tendencia, donde el principal elemento fue la nota roja, es decir, se tomaban noticias impactantes de la época y se adaptaban en películas, esto apoyado por el Estado Mexicano, con lo anterior, se buscaba realizar un cine más real, que reflejara las problemáticas sociales de aquellos años en el país. Varios de estos proyectos se insertaron en el llamado cine de autor, en el cual se dio una representación de la mujer más verídico acorde con la realidad de ellas en esta época, es por esto que, en esta serie de películas las mujeres son protagonistas de varias de la

historias, y los directores nos muestran personajes más apegados al contexto real debido a que son tomados de hechos verídicos, y en algunos casos, incluso los papeles femeninos, fueron crueles como en *Las Poquianchis* (1976) de Felipe Cazals película que se llamo así debido al apodo que se daba a tres hermanas, quienes aparentaban ser miembros muy respetables de la sociedad de Guanajuato, pero furtivamente se dedicaban a la trata y prostitución de mujeres, la mayoría jóvenes de escasos recursos, a las que daban malos tratos, y si era necesario, obligaban a abortar de maneras inhumanas, lo que muchas veces les provocaba la muerte, sus cuerpos eran enterrados en el patio del prostíbulo donde vivían, hasta que las hermanas fueron descubiertas. Otra película dirigida de nuevo por Cazals que narra la historia de una mujer real es *Los Motivos de luz* (1985), que trata el tema de la pobreza y de una madre que prefiere matar a sus hijos con sus propias manos antes que verlos morir de hambre. Es importante conocer estas películas debido a que, si bien en las dos participan los que por mucho tiempo fueron los estereotipos clásicos del cine mexicano, aquí asumen características completamente diferentes, como en el caso de la anteriormente citada cinta *Las Poquianchis*, donde los personajes femeninos son prostitutas, pero no son las mujeres fatales anteriormente representadas, sino que se dedican a esta actividad por necesidad además de ser obligadas y maltratadas de formas inimaginables, en el caso de *Los Motivos de Luz*, vemos la representación de una madre, pero no tanto una madre mártir, abnegada e inmaculada, que a pesar de que sí sufre por sus hijos, la decisión que toma es muy diferente a la que pudieran haber elegido, las representantes clásicas de la madre en el cine.

Quizá la más representativa en este estilo de películas es, *El castillo de la pureza* (1972) de Arturo Ripstein, historia de una familia recluida en su casa por el padre, en ésta el protagonista es un hombre, sin embargo, es importante mencionar el papel que representaron las mujeres, ya que a los ojos del protagonista, ellas eran tentaciones hacia la lujuria, él veía a su esposa como quien lo llevaba a pecar y en su relación él recurría a la manipulación, por medio de la que su esposa permitía todo tipo de violencia a su persona, como hacerla sentir sin ningún valor y culparla de que sus hijos a causa del encierro, hubiesen tenido acercamientos para explorar su sexualidad. Esto igualmente marca una diferencia en el tratamiento de la mujer, ya que, se muestra a una joven que por naturaleza descubre su sexualidad, sin morbo ni malas intenciones, sino como una chica normal en la

adolescencia, lo cual es importante, ya que la mujer era considerada (fuera de la prostituta) prácticamente como asexuada, y con éstas nuevas representaciones, se rompió con un estereotipo impuesto a la que en esta película podríamos encasillar en el papel de hija de familia (futura madre abnegada).

En la década de los setentas, como se ha mencionado, tuvo un gran auge el feminismo, fue que estos estudios de género se volvieron cada vez más frecuentes e importantes para la comprensión del papel de la mujer en la vida social, así como el estudio de la influencia del cine en la perpetuación y reafirmación de estereotipos. Es así como "poco a poco se consolidan los estudios feministas acerca de cómo ha sido abordada la imagen de la mujer en el cine, coincidiendo en que la mujer es un ser pasivo en espera del príncipe azul que la rescata de su cruel destino. La idea de la mujer vista como objeto, a partir de una visión masculina, es uno de los principales enfoques de estos estudios." (Mercader, 2008:720) Por esto, las teorías feministas propusieron la creación de un anticine para plantear alternativas a la estereotipación, que enfrasca a la mujer, ya que ésta modalidad lo que proponía es que se rodaran filmes que abordaran y plantearan la vida de las mujeres y su participación en la sociedad desde otra perspectiva.

En Estados Unidos, desde los setentas se realizaron películas siguiendo esta línea, las cuales mostraban como protagonista a una mujer que busca y lucha por ser independiente, pero en México no es sino hasta el año de 1991, con películas como *La mujer de Benjamín* de Carlos Carrera o *Mujeres Insumisas* de Alberto Isaac tres años después, que la imagen de la mujer mexicana es vista y planteada desde un nuevo punto de vista, es decir, ya no es solo como la madre, o la prostituta, en esta nueva propuesta, ellas son dueñas de su propia vida y de su sexualidad, por lo que al ser ignoradas o no respetadas por los hombres, ellas no dudan en irse y buscar un nuevo camino solas, es decir, son mujeres independientes y de gran carácter, aunque no se puede dejar de mencionar, que al ser dirigidas por hombres, realmente predomina un punto de vista masculino.

A la par, también se empezaron a rodar filmes a cargo de realizadoras mexicanas, egresadas de las escuelas de cine del país, quienes buscaban plasmar su forma de ver el mundo por medio de sus películas. Pero la situación para ellas, no era fácil, ya que por un lado, la crítica masculina era muy dura con ellas, y por el otro, si no abordaban temas

clásicos del cine, sus películas no eran recibidas con gran entusiasmo, y es que lo que ellas trataban de hacer era revalorar el papel de la mujer en la vida cotidiana, laboral, la maternidad, las relaciones de pareja, por mencionar algunas actividades; pero si no lo hacían, y seguían con el mismo patrón manejado por la industria filmica, por otro lado, eran mal vistas e ignoradas por las simpatizantes del movimiento feminista. Ejemplos de mujeres que concordaban con el feminismo, y realizaron películas en las cuales se reflejaba a la mujer desde otra perspectiva, son Busi Cortés, María Novaro y Marisa Sistach.

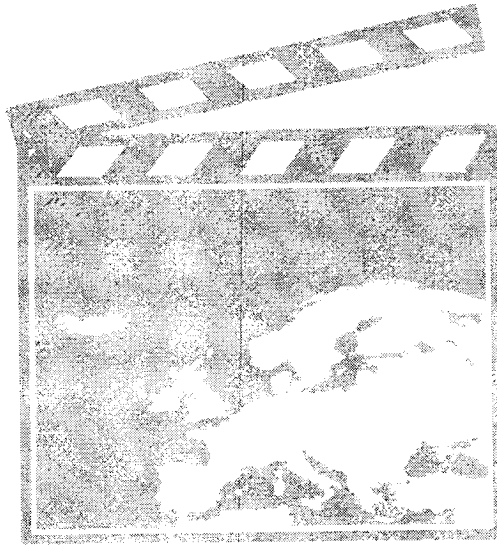
Pero no todas las cineastas de aquellos años pertenecían a este movimiento, aunque igualmente se les consideraba como seres que alteraban el orden masculino, ya que el cine, hasta esos años, había sido realizado exclusivamente por hombres.

Aún así, gracias a este cambio e irrupción de las mujeres en el cine, es que se comienza a hablar de un cine feminista. Este cine es el que ejerció gran influencia al contribuir a cambiar la imagen de la mujer. En primer lugar por las repercusiones del movimiento feminista, el cual se manifiesta en contra de la representación sumisa e inferior de las mujeres. Este cine, además de ser hecho por mujeres, se propone romper con los convencionalismos tradicionales impuestos por el cine clásico, que ha sido creado mayoritariamente por hombres. Su fin es plasmar la imagen de la mujer desde otra perspectiva, desde un punto de vista femenino, así como también “retoma estereotipos y arquetipos asignados a la mujer para darles nuevos significados, criticarlos y ponerlos en tela de juicio, dando así nuevas representaciones de la mujer, más apegadas a la realidad que se vive hoy en día...Las directoras de cine manejan personajes femeninos más complejos, interesantes y menos estereotipados.” (Mercader, 2008:720) al igual que presentan en sus películas una gran crítica al patriarcado. De esta manera, se logra que en la actualidad, la mujer mexicana detente características muy distintas a las que siempre se le habían impuesto, como son el ser productiva, autosuficiente, autónoma independiente audaz y rebelde, aunque claro que no ha sido fácil, toda vez que aun existe el obstáculo representado por la oposición del arraigado machismo mexicano.

Una de las principales exponentes de este tipo de cine es María Novaro, quien en sus filmes proyecta una imagen femenina más actual. “El cine de Novaro se orienta en contra de los estereotipos recreados por el cine clásico mexicano...Todos sus filmes tienen

varios personajes femeninos en conjunción, matizados cada uno de ellos bajo diferentes formas de pensar y actuar, y contrario al pensamiento patriarcal...cada mujer es representada como un ente libre que rompe con los modelos estereotipados de lo femenino.” (Mercader. 2008:720)

Capítulo 3

*El Cine Mexicano
Contemporáneo*

3.- EL CINE MEXICANO CONTEMPORÁNEO

En nuestro tercer capítulo, abordamos la situación del cine actual en México, a partir de la década de los noventas, los cambios políticos y culturales que han surgido y que de alguna manera han afectado la realización de cine en el país. También hablaremos de los directores y los temas que se han abordado y han marcado una tendencia en el cine. Esto con el fin de tener un panorama más extenso sobre la situación de la industria cinematográfica, en la que se filmaron las cintas que hemos elegido para el análisis de la presente investigación.

3.1.- Contexto

En los noventa el cine mexicano tuvo otro resurgimiento, a pesar de las diversas circunstancias en contra, como las recientes crisis económicas (1982-1983 y 1986-1987), la falta de apoyo suficiente de organismos gubernamentales y la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que lo enfrentaban directamente con las producciones Hollywoodenses más numerosas y rodadas con mayores recursos. Pero fue gracias a estas circunstancias que el cine mexicano tomó un nuevo aire y dejó atrás la mala pero lucrativa temática de las ficheras y la violencia en las zonas fronterizas del norte del país; aunque encontramos un menor número de producciones, también es cierto que éstas contaron con un mejor presupuesto, lo que significó una de mejor calidad, por lo que merecieron ser exhibidas en festivales internacionales, situación que no se daba en el cine mexicanos desde su época de oro.

Es importante mencionar que un par de años antes en 1988 se creó el Programa de Apoyo a las Óperas Primas en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), un programa que apoyaba a los egresados de esta escuela con la creación de su primer largometraje, en coproducción con el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

Durante la primera mitad del sexenio Zedillista, las producciones y los estrenos nacionales escasean. *Mujeres insumisas*, de Alberto Isaac (1994); *El anzuelo*, de Ernesto Rimoch (1994), y *Profundo carmesí*, de Arturo Ripstein (1996), son algunas de las cintas nacionales que contaron con apoyo estatal y lograron exhibirse en cartelera. Paralelamente, la iniciativa privada incursionó en este terreno. Televisión productora de filmes de escasa calidad, que producía sólo con fines comerciales, se encargaba de rodar películas

protagonizadas por los artistas del momento que pertenecían a Televisa. (<http://gurrea.wordpress.com/2007/08/16/periplos-del-cine-mexicano/>)

En 1999 el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) adoptó un programa similar al del CCC, mediante el cual apoyó a los egresados para el rodaje de sus operas primas también con el copatrocinio del IMCINE.

En este mismo año se exhibió *La otra conquista* (1999), de Salvador Carrasco, obra que abordó el tema del proceso de evangelización de la población indígena o el proceso de “conquista espiritual” como lo denominara el destacado historiador francés Robert Ricard. Esta fue una película totalmente independiente, que logró lo que hasta ese momento parecía imposible, que una distribuidora transnacional como la Fox, apoyara la exhibición el filme.

Con el inicio del nuevo siglo y milenio, en México se daba una transformación radical en el panorama político: la salida del gobierno de un partido político que se mantuvo en el poder por más de 70 años, y la entrada de un supuesto y promisorio gobierno diferente, eran diversos los cambios que se vivían en el país al correr los años de 1999 y 2000, mismos que también se reflejaron en el cine mexicano y fueron principalmente dos

Poster *Amores Perros*

filmes nacionales, los que marcaron esta pauta: *Sexo Pudor y Lagrimas* del año 1999 (que también fue distribuida por la empresa FOX, gracias al éxito de su precursora *La otra conquista*), y *Amores Perros* (2000), dirigida por Alejandro González Iñárritu, cinta que llevó al cine mexicano a otro nivel, gracias al éxito obtenido.

Entre las características que destacan de este resurgimiento es que los filmes fueron vistos y tuvieron fama a nivel internacional, así como el hecho de que muchos de los actores proyectados, tenían ya una carrera en el mundo de la televisión.

En el año 2002 los cortometrajes cobraron un fuerte auge y la calidad en la producción de estos mejoró sustancialmente, en esta temática se crearon un gran número de

festivales, lo que abrió las puertas a la exhibición y premiación de los nuevos trabajos de corto y largometrajes.

“El cine mexicano contemporáneo ofrece un mosaico de realidades que nos conforman” (Gonzalez, 2006:279) es decir se presentan un sin número de realidades, identidades, que nos reflejan o reflejan a nuestros semejantes, ya no se centra en presentar un solo tema, se ha vuelto extenso, libre, experimental y sobre todo los directores se han arriesgado con un cine innovador y de calidad.

3.2.- Los directores y Temas

La creación de los programas de apoyo para el CCC y el CUEC trajo como resultado la incorporación de nuevos directores a la industria del cine nacional, como Carlos Carrera, Elisa Miller, Alfonso Cuarón e Issa López, quienes se han sumado a otros ya consolidados.

También se apreciaba un cambio en el uso del lenguaje, en este notamos una forma de expresión sin censura, mediante el recurso del empleo de palabras altisonantes que resultaron apropiadas para el contexto que reflejan las cintas, así como también el uso del albur, pero sin caer en las exageraciones y vulgaridades como se observa en el cine de ficheras. Algunas de estas películas abordaron temas más complejos, con un toque de denuncia ciudadana por la situación de corrupción, crisis y desigualdad que se vive en el país.

Muchas de estas películas fueron presentadas en festivales internacionales, de manera que el ser merecedoras de tal reconocimiento, permitió que algunos de los directores fueran llamados para realizar producciones cinematográficas en el extranjero.

Este nuevo cine se desarrolló en el contexto de un proceso de democratización y reformas al sistema político nacional, lo que permitió una libertad de expresión sin precedentes, para abarcar cualquier tipo de temática y como resultado de esto, algunos clásicos de nuestra cinematografía se transformaron en films de denuncia y que mejor ejemplo que, *Rojo amanecer* (1990) de Jorge Fons quien es precursor en combatir la censura gubernamental y romper el silencio, al abordar en el citado filme lo sucedido el 2

de Octubre de 1968, y aunque no resultó una película totalmente radical o que se atreviera a atacar al gobierno de manera directa, sí marcó una diferencia en el cine mexicano, que siempre se había visto muy sometido al discurso oficial. A este film le siguieron *Playa azul* (1991) de Alfredo Joskowicz y *El Bulto* (1991) de Gabriel Retes, cintas que retrataban los cambios ideológicos entre la generación del 68 y la nueva generación. Otro filme que surgió en esta década, que continuó en la línea de denuncia fue *La ley de Herodes* (1998) de Luis Estrada que demostró que la expresión cinematográfica está libre de condenas represivas, ya que en ésta se narra la historia de un individuo que mediante el tradicional sistema de designación partidista (dedazo) es nombrado presidente municipal y asesorado para manejar la administración del municipio a través de la corrupción para su beneficio personal. Otra cinta que va sobre la misma línea de denuncia es *En el país de no pasa nada* (2000) de la directora María del Carmen de Lara.

También se aprecia que existe un tema dominante en las películas filmadas en aquellos años, el referido a la gran diversidad de identidades sociales en el país, es decir, sobre los conflictos y la enorme riqueza cultural que implican esas diferencias. En estas historias los personajes principales ponen en juego su pertenencia a grupos sociales específicos, ya sea de carácter religiosos como en *Ave María* (1999) del director Eduardo Rossof, cultural como en *Cabeza de vaca* (1990) de Nicolás Echeverría, *Regreso a Aztlán* en el mismo año del director Juan Mora Cattlet, o la ya citada *Mujeres insumisas* (1994) de Alberto Isaac, que relata la historia de tres madres, que deciden escaparse del tedio de pueblerino, las golpizas y el machismo de sus maridos para trasladarse a Estados Unidos, donde se convierten en las dueñas de un exitoso restaurante de comida mexicana.

Escena *Sexo pudor y Lagrimas*

También se trató el tema de las relaciones heterosexuales y se abordó de forma irónica el tema del machismo mexicano, en películas como *Solo con tu pareja* (1991) la opera prima del ahora reconocido Alfonso Cuarón, *Entre Pancho, Villa y una mujer desnuda* (1996) de Isabelle Tardán y Sabina

Berman quien también la escribió, en la que nos cuenta la historia del hombre moderno y la mujer en contraste con el patrón de comportamiento que arrastran desde el pasado. Pancho Villa quien es un producto de la imaginación de la protagonista trata, de ser un consejero en materia de mujeres, sin embargo las recomendaciones del héroe revolucionario se comprueban ineficaces ante la mujer moderna. Por otra parte en 1999 se presenta *Sexo Pudor y Lágrimas* que nos muestra una sociedad que establece pocas diferencias entre hombres y mujeres, ya que ambos géneros sufren de las mismas confusiones inestabilidades emocionales y vulnerabilidades. “Los personajes femeninos están inmersos en su búsqueda personal, se adueñan de su destino de manera aguerrida y contradicen a nuestras mujeres del cine clásico que obtenían el heroísmo a través del sacrificio.” (Gonzalez,2006:279)

El resurgimiento de este cine mexicano, es visto y considerado como “un cine más arriesgado en cuanto a temáticas se refiere, y con historias más universales pero al mismo tiempo más cercanas al argot mexicano. Un nuevo cine alejado totalmente de lo visto anteriormente donde dependiendo la época en que fueron filmadas deambulaban por la pantalla charros cantores, cabarets llenos de pachecos, enmascarados luchando contra monstruos, modistas gays o mujeres tráileras entre otros.” (<http://www.venaverlo.com/el-nuevo-cine-mexicano/>)

Con este resurgimiento, también se abordaron temas novedosos, atrevidos y delicados, con películas como *El Crimen del Padre Amaro* (2002) de Carlos Carrera o *Perfume de Violetas* (2000) dirigida por Marisa Sistach, la cual plantea el problema de relaciones homosexuales entre adolescentes, además de ser una denuncia de la impunidad en ultrajes y las violaciones a las jóvenes, también refleja la paradoja de la falta de atención por parte de los padres -debido a la carga de trabajo- a sus hijos adolescentes, en una etapa de su vida en la que estos requieren de mayor atención. Esta cinta es considerada la primera de una trilogía realizada por Sistach, las siguientes obras fueron *La niña en la piedra* (2006) y *El brassiere de Emma* (2009), como su precursora, estas dos películas abordan temas sobre la problemática juvenil.

Ocho años después de *La ley de Herodes*, el mismo director presentó *Un Mundo maravilloso* (2005) que critica las medidas económicas y la tendencia empresarial del gobierno de Vicente Fox.

Por otro lado y retomando el cine de denuncia, Felipe Cazals dirigió el documental *Digna... hasta el último aliento* (2004) que trató el tema del posible asesinato de Digna Ochoa, debido a sus problemas con el gobierno mexicano. Cazals también dirigió *Las vueltas del citrillo* (2006) donde analizó los patrones de comportamiento que los mexicanos hemos perpetuado desde hace más de un siglo. Tema que también fue abordado por Carlos Raigadas en *Batallas en el cielo* (2005), cinta que plasma rasgos importantes del comportamiento mexicano colectivo, hace evidente la desigualdad social y la doble moral del mexicano, su carencia educativa, así como la importancia que le da al fútbol y la iglesia, cuando obviamente hay otros asuntos más importantes que tratar en el país. Otro filme de denuncia fue *El Violín* (2005) de Francisco Vargas, en la cual se retrata la lucha del movimiento guerrillero campesino contra el gobierno opresor, y los abusos de los que son víctimas.

Como anteriormente se mencionó, en éste periodo tuvieron un fuerte auge los temas religiosos, se cuestionaron los tabúes en torno a las fallas y debilidades de la iglesia católica, el impenetrable sistema jerárquico y antidemocrático de esta institución, la problemática del celibato obligatorio impuesto a los sacerdotes y las alianzas con el

Escena de *Y tu mamá también*

narcotráfico y las guerrillas, como ejemplo la ya citada *El crimen del padre amaro*, *Ángel de fuego* (1991) de Dana Rotberg, *Santitos* (1999) de Alejandro Springall y

Novia que te vea (1993) de Guita Schyfter, en el caso de la religión judía, que plasma la dificultad de esta para integrarse a la sociedad mexicana.

Otro tema que se abrió camino durante esta época es el de la homosexualidad, con directores como Jaime Humberto Hermosillo con *Exorcismos* (2002) y Julián Hernández quien realizó, *Mil nubes de paz cercan el cielo, amor nunca dejara de ser amor* (2004) y *El cielo dividido* (2006). Dando a la homosexualidad otro tratamiento sin parodia ni

exageración, sino detallando la complejidad del amor en cualquier tipo de pareja. Siguiendo esta línea *Y tu mamá también* (2000) muestra a dos adolescentes, que se hallan en edad de exploración sexual, lo que provoca un encuentro pasional entre ellos, estos papeles interpretados por Diego Luna y Gael García, lo que lo vuelve un hecho que trasciende al ser dos figuras varoniles muy importantes, por lo que destroza de un golpe los estereotipos masculinos. (Gonzalez,2006:279).

A la par de estas producciones también se rodaron películas con fines meramente comerciales, dirigidos principalmente a un público juvenil, con temas de su interés, como el noviazgo, la sexualidad, las fiestas, alcohol y drogas, la búsqueda de libertad, etcétera. Ejemplos de estas cintas son *Amarte duele* (2002) y *Niñas mal* (2007) ambas del director Fernando Sariñana, y más recientemente *La última nos vamos* (2010) de Eva López Sánchez. Por otra parte encontramos el cierre de la trilogía del director Alejandro Gamboa en 2005 con *La tercera noche*, la cual sus precursoras fueron *La primera noche* (1998) y *La segunda noche* (1999), cintas que igualmente abordaban problemáticas de adolescentes superficialmente. También se filmaron películas dirigidas a un público un poco más adulto, el que se abordan temas como las crisis sufridas principalmente por las mujeres tras cumplir los 30 años, como *Efectos secundarios* (2006) dirigida por Issa López y Kelly Makin, *Sin Ton ni Sonia* (2003), y *Cansada de besar sapos* (2006) de Jorge Colón sólo por mencionar algunas.

Poster *Niñas mal*

La producción de comedias mexicanas, que no tienen otro fin que no sea entretener a la gente, siguió en pie durante esta década, ejemplos de este tipo de cintas son *Dame tu cuerpo* (2003) dirigida por Rafael Montero, *Corazón de Melón* (2004), opera prima en la industria cinematográfica del director Luis Vélez.

Otro tema abordado por las producciones nacionales fue el policíaco y el drama, claro, con el ya conocido toque humorístico mexicano, como son *La Hija del Canibal* (2003) de Antonio Serrano y *Matando cabos* (2004) de Alejandro Lozano.

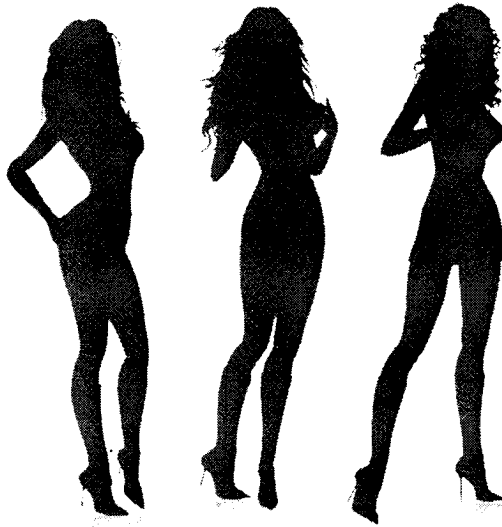
Poster de El Infierno, 2010

Finalmente, con motivo de la conmemoración del centenario de la Revolución Mexicana, y del bicentenario de la Independencia celebrado en el 2010, dos años antes, el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) lanzó una convocatoria pública para apoyar la escritura de guiones para películas conmemorativas de dichos movimientos, y un año después la convocatoria fue para la producción de estas cintas, la primera en llegar a las salas de cine fue *Revolución* (2009), la cual se encuentra formada por 10 historias distintas, cada una dirigida por un director diferente, entre los más destacados encontramos a Mariana Chenillo, Gael García, Diego Luna, Carlos Reygadas y Patricia Riggen. Las siguientes películas son *Chico Grande* (2010) de Felipe Cazals, *El Baile de San Juan* (2010) bajo la dirección de Francisco Athié, *El Infierno* (2010) de Luis Estrada, *El Atentado* (2010) de Jorge Fons, *Hidalgo, La historia jamás contada* (2010) del ya conocido Antonio Serrano, y una película de caricaturas de Carlos Kuri, titulada *Héroes Verdaderos* (2010), la cual destaca por la prácticamente nula exploración en el ámbito de la animación en México.

A estas también se agregan una cinta de corte documental titulada *La Cámara Casasola* (2010) dirigida por Carlos Rodrigo Montes de Oca Rojo. "A la par, y en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), el Imcine produjo "*Suertes, humores y pequeñas historias de la Independencia y de la Revolución*", una serie de 26 cineminutos - con duración de 90 segundos cada uno- que con calidad y profundidad construyen pequeños fragmentos de rigor histórico sobre pasajes, más anecdóticos que educativos, de nuestra Independencia y Revolución." (<http://www.imcine.gob.mx/pelculas-bicentenario-2010.html>)

Con el resumen anterior, sobre lo acontecido desde los noventas, hasta el año pasado, en la industria cinematográfica mexicana, tenemos un panorama más amplio sobre la manera actual de hacer cine en México, los temas que se abordan y su tratamiento, así podremos entender el contexto en el que salieron a la luz las cintas elegidas para el análisis de esta tesis, tema del siguiente capítulo.

Capítulo 4

Metodología Y Análisis

Cinematográfico

METODOLOGÍA

El cine dirigido por mujeres se insertó en la industria cinematográfica nacional a partir de los años 80's, con esto, sus filmes comenzaron a mostrar un pequeño impacto comercial (en comparación con el cine dirigido por hombres), la importancia de estas producciones radicó en que por primera vez, en largos años, se ubicó a las mujeres tras la cámara, lo que resultó en relatos cinematográficos con un punto de vista femenino.

La historia de la mujer en México ha tenido grandes cambios tanto sociales, políticos y culturales en las últimas dos décadas, por ello, el interés de llevar a cabo un análisis cinematográfico, es conocer el punto de vista que ofrecen los filmes realizados por mujeres contemporáneas, así como cuáles son los atributos que les asignan a sus personajes protagónicos femeninos y si podemos observar cambios en la posición del género femenino proyectado en el cine.

El corpus seleccionado es de tres películas, y los criterios para elegir las se detallan a continuación:

- Cada una de las cintas tiene como directora y guionista a una mujer joven, que aun no es considerada como una realizadora consolidada en la industria cinematográfica mexicana, (vale la pena señalar que, en dos de los casos son operas primas).
- Los filmes se rodaron entre el año 2000 y 2010.
- Las cintas se exhibieron en circuitos comerciales y posteriormente salieron a la venta en DVD.
- Los personajes protagónicos son mujeres jóvenes.
- Todas las cintas están basadas en una época actual.

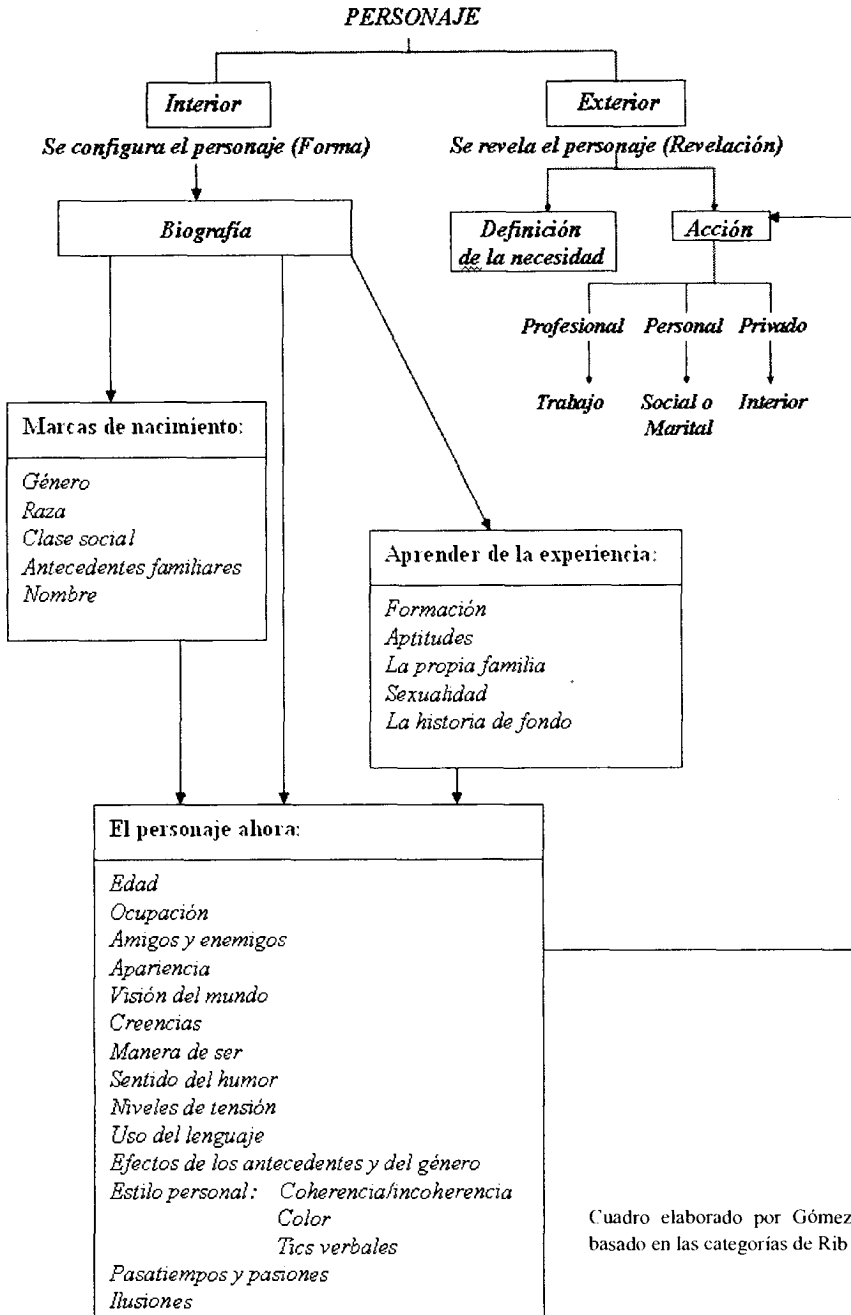
Cada película será analizada a través de la siguiente metodología, integrada por distintas fases:

La primera fase es descriptiva, aquí se presenta la ficha técnica y la sinopsis de cada película, con el fin de conocer el contenido de ésta; se incluyen también las biografías de las directoras y trabajos filmicos, con ello conoceremos su formación y

podremos deducir la línea ideológica por la que se guían y que imprimen en sus obras; y finalmente se incluyen fragmentos tomados de algunas críticas cinematográficas que recibió cada filme en distintos medios de comunicación, lo que nos acercará a las reacciones y opiniones que levantó la película al ser exhibida.

La segunda fase es el análisis de los personajes protagónicos femeninos, esto debido a que el objetivo es conocer las características impresas por las realizadoras a sus personajes femeninos, siendo ambas (tanto realizadoras como protagonistas) mujeres jóvenes y contemporáneas; en primer lugar conoceremos al personaje desde el interior, es decir, las características y rasgos con los que nació, así como el entorno familiar y social en el que se ha desarrollado y que ha influido en su forma de ser. En seguida, analizaremos el exterior del personaje, entendiendo por esto, la manera en que se desenvuelve y se relaciona en el ámbito público (profesional, personal o social y privado o de pareja).

A continuación se presenta el cuadro donde observamos gráficamente el análisis del personaje anteriormente descrito:

Tras la integración de la información en el cuadro observaremos gráficamente al personaje, pero sólo en lo general, por lo que para tener un panorama más concreto de cada protagonista, se desarrollará más específicamente su comportamiento y relación en los siguientes ámbitos: familiar, social, laboral, político, sexual y educativo, así como también se incluye un apartado que habla de la psicología del personaje.

Finalmente se realizará una interpretación de cada personaje, y posteriormente de cada película, donde se expongan las transformaciones que ha tenido la mujer en el cine, y con ello reflexionar sobre las características que se han integrado a los personajes femeninos en el cine actual, así como también poniendo especial énfasis en el tratamiento que es dado por realizadoras mujeres a sus propias protagonistas.

ANÁLISIS DE PELÍCULAS SELECCIONADAS

ASÍ DEL PRECIPICIO

Esta película se estrenó en el 2006, tuvo un costo de 21 millones 400 mil pesos, fue distribuida por Videocine con 300 copias. El filme obtuvo varias Diosas de plata, por: Mejor opera prima, Mejor actriz para Ana de la Reguera, Mejor actor de cuadro Rafael Amaya y Revelación femenina para Gabriela Platas e Ingrid Martz.

Poster *Así del Precipicio*

FICHA TÉCNICA

Título de exhibición:	Así del precipicio
País de producción:	México
Compañías productoras:	FIDECINE / Cinopolis Producciones / Agárrate del barandal
Productores:	Teresa Suárez / Eugenio López / Leonor Pintado / Magali Fuentes / Alejandro Ramírez
Año de producción:	2006
Duración:	96 min
Género:	Drama
Dirección:	Teresa Suárez
Asistente de dirección:	Bernardo Jasso
Guión:	Teresa Suarez
Fotografía:	Jaime Reynoso
Edición:	Roberto Bolado
Dirección musical:	Rodrigo Barbera
Obras musicales:	"Necesito amarme"
Intérprete:	Alejandra Guzmán
Sonido:	Andrés Franco
Vestuario:	Gabriela Diaque
Ambientación:	Tomas Rodríguez Tovar

ANÁLISIS CINEMATográfico

Dirección de arte:	Darío Ramos
Diseño de arte:	Sandra Cabrida
Fecha de inicio de rodaje:	Abril de 2005
Estudios y locaciones:	México, Distrito Federal
Autorización:	11404-C
Fecha y lugar de estreno:	24 de noviembre de 2006 en cadenas de cines Cinopolis, Cinemex, Cinemark y Cinemas Lumiere
Reparto:	<p>Ana de la Reguera: Lucía</p> <p>Gabriela Platas: Carmen</p> <p>Ingrid Martz: Hanna</p> <p>Alejandro Mones: Mathías</p> <p>Ana Ciochetti: Sra. Román</p> <p>Rafael Amaya: Gerardo</p> <p>Silvia Carrusillo: Piti</p> <p>Daniel Vives: Manuela</p>

SINOPSIS (oficial)

Tres amigas comparten un departamento. Lucía mantiene una relación enfermiza con Mathías, su novio, quien constantemente le dice mentiras. Hanna, quien se ha separado de su marido, no se decide entre volver con él y darse la oportunidad de una relación lésbica, y Carmen, una artista plástica, posterga la conclusión de su obra con noches

eternas de droga. Las tres tendrán que estar así del precipicio para decidir si caen o dan la vuelta.

(<http://www.terra.com.mx/cine/pelicula/default.aspx?peliculaid=2059>)

LA DIRECTORA

Teresa Suárez

(María Teresa Suarez Maceiras, Ciudad de México 18/11/1962) Directora, guionista y productora de cine. Estudió la primaria, secundaria y preparatoria en el colegio de Guadalupe. Después estudió actuación con Héctor Mendoza, Luis de Tavira y Julio Castillo, a quien asistió en la obra de teatro "*Dulces compañías*"

Maria Teresa Suárez en grabación

en 1987. Continuó su preparación con el dramaturgo Hugo Argüelles; fue también alumna de la guionista Beatriz Novaro. Dirigió el Polyforum Cultural Siqueiros de 1986 a 1992. En el teatro, escribió y dirigió la obra para niños "*El rapto de las estrellas*" en 1990 en la actuación de Diego Luna, Gael García Bernal y José María Torre; coprodujo "*Doble cara*" de Antonio Serrano. Como directora de arte participó en más de 200 comerciales, dirigidos entre otros por Alejandro Gonzales Iñárritu, Fred Clap y Antonio Urrutia de 1994 a 2000. Participó como guionista de los cortos *Yo te hago el amor y tú lo deshaces* y *Quiero ser Salma*. Debutó en el cine con el cortometraje *Tu mataste a Tarantino* en 2002, que participó en la *XVIII Muestra de Cine Mexicano* en Guadalajara 2003, y en los festivales de Guanajuato y Toronto. Escribió el guion de su opera prima, *Así del precipicio* en 2006. La cinta fue producida por Eugenio López Alonso, FIDECINE y el EFICINE a través de Cinepolis. En 2008 creó junto con Patricia Gonzales Padilla la productora de cine *El Beso Films*. (Ciuk, 2006:746)

Filmografía:

Así del precipicio, 2006

Tu mataste a Tarantino, 2003

En proyecto:

¿Que le dijiste a Dios?

El rapto de las estrellas

Ego 10, autoestima 0

El amor produce insomnio

LA CRÍTICA

Con este filme la crítica fue muy dividida, podemos encontrar desde los que la defienden a capa y espada y la señalan como una película diferente, que muestra una realidad latente en la sociedad mexicana: “*Así del precipicio*, una película temeraria y honesta” (Cardenas,2006:5); “es una película valiente, bien hecha, se le ve inversión importante, son buenos actores y sobre todo se percibe la honestidad de su realizadora al plantear un problema personal” (Solorzano,2006:2).

Aunque por otro lado, son los más a los que no les agrado del todo ya sea por considerarla una mala película y llamarla moralista, por su manera de abordar el tema de la homosexualidad o el de las adicciones y como las protagonistas se redimen de sus acciones: “además de ser algo así como un compendio de los tics, las manías y los facilismos con los que acostumbra perpetrar aquello que la sabia cinefilia conoce por los nombres de bodrio o churro, llevan implícita un tal moralina que parecieran concebidas específicamente con el propósito de darle al público lecciones no solicitadas de aquellos que -desde la muy particular y limitada de productores\guionistas\directores- es lo correcto” (Tovar,2007:13); refiriéndose exclusivamente a como se aborda la homosexualidad entre la pareja femenina, como si una incitara a la otra al pecado: “El principal problema aquí no es la previsibilidad y el maniqueísmo con el que son manejadas dicha tentación, el cortejo al que es sometida la tentable, ni las dudas, los temores y las reticencias iniciales poco a poco vencidas, a fuerza de miraditas cruzadas

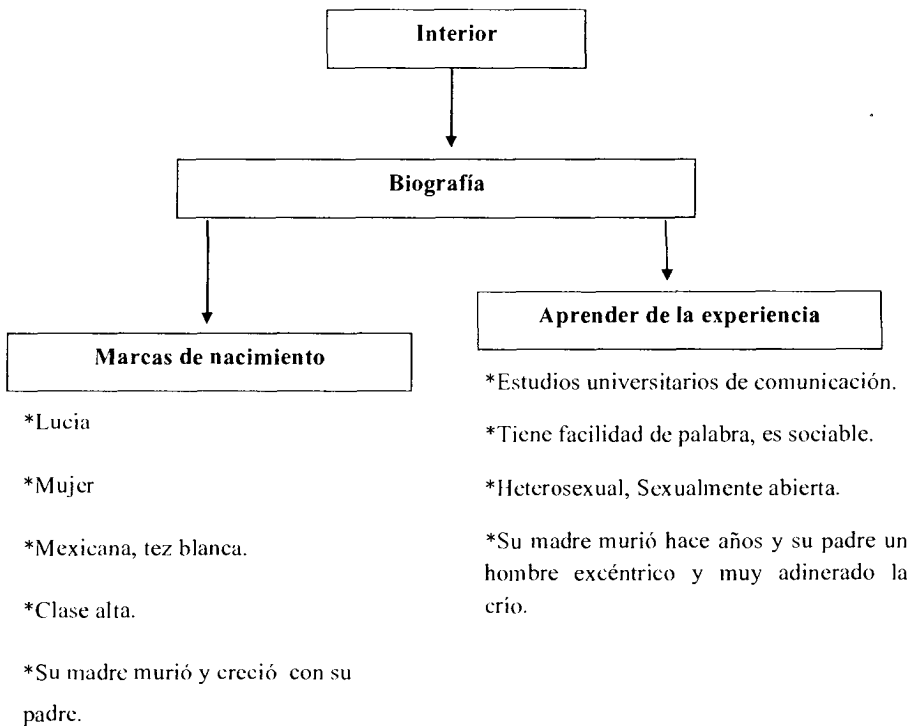
con la tentadora y pláticas con las amigas. El mayor problema es otro y consiste, como ha sido y es costumbre en el cine de pretensiones edificantes, en descalificar todo tipo de preferencia sexual que se aparte de la heterosexualidad, lo cual sucede en *Así del precipicio* precisamente con el hecho mismo de proponer la práctica lesbiana como una forma de caer” (Tovar,2007:13).

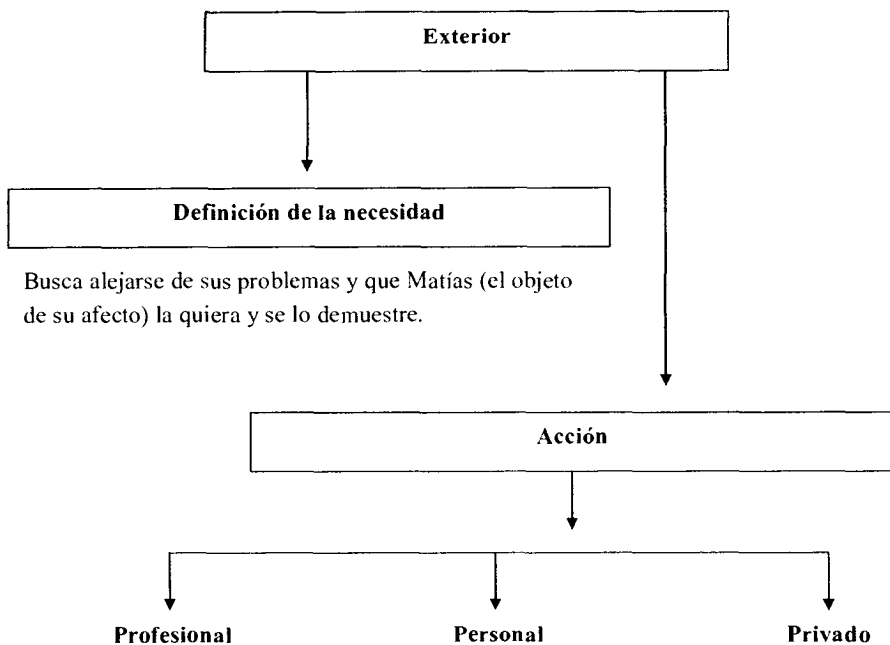
También hay quienes en su crítica la comparan con filmes de otros países: “moralista y con cierta línea melodramática, un poco en el estilo de *Réquiem por un sueño* (2000) de Darren Aronovsky o *Trainspotting* (1996) de Danny Boyle, cuando los excesos en pantalla nos resultan desagradables hasta pensar en salirnos de la sala y nos dejan la idea tradicional y repetida de nada con exceso todo con medida” (Solorzano,2006:2). Su parecido con otras cintas no fueron ideas exclusivas del crítico anterior: “Algunos despistados han querido ver una localísima versión de *Réquiem por un sueño*” (Tovar,2007:13).

También hubo los que opinaron que la película es un reflejo de la vida de la directora, quien proyectó su juventud en esta: “La directora Teresa Suárez tuvo una juventud en que los excesos formaban parte de su existencia, y la vida acomodada le permitió conocer un mundo de drogas, alcoholismo y sexo. Sus amigos pertenecían a altas esferas sociales y derrocharon sus mejores días en vicios...Esta experiencia y otras que vivió a fines de los años 70's e inicios de los 80's fueron las que llevaron a Suarez a escribir y dirigir su obra prima *Así del precipicio*” (Arellano,2006:4). Por otro lado, también hubo quien escribió: “para que los cinéfilos se echen su taco de ojo por lo menos” (Hernandez,2006:13) aludiendo a que lo único rescatable es el desnudo de Ana de la Reguera.

Lucia

(Ana de la Reguera)

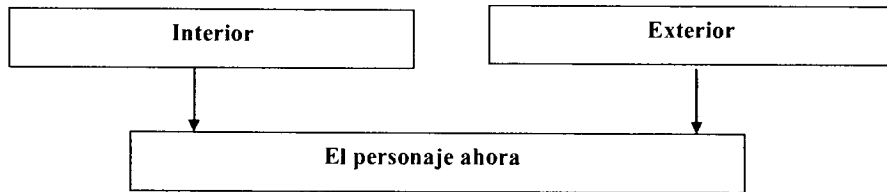

*Trabaja como directora de arte en grabaciones de comerciales.

*Es soltera, tiene una relación con Matías y comparte departamento con sus amigas Carmen y Hanna.

* Es una mujer muy confundida, sola e insegura, se siente vacía, por lo que ha permitido tener una relación masoquista, donde es lastimada física y emocionalmente, así como también ha desarrollado una adicción al alcohol, la cocaína y a las relaciones destructivas.

*28 años aproximadamente.

*Diseñadora de arte, para comerciales de televisión.

*Vive con sus amigas Hanna y Carmen, convive con varias personas de su trabajo.

*Al parecer su peor enemigo es ella misma.

* Es de tez blanca, cabello obscuro a los hombros y ojos cafés. Su estatura es media y es de complexión muy delgada. Su aspecto es un poco desenfadado pero cambia dependiendo de la ocasión, por lo regular usa pantalones de mezclilla y blusas informales, pero cuando sale de noche o con Matías utiliza faldas y blusas escotadas. Casi no usa maquillaje, sin embargo cuando utiliza lo enfatiza en sus ojos.

*Tiene una visión negativa del mundo.

*No aparenta tener empatía por alguna religión.

*Es adicta al alcohol y a la cocaína, por lo que su estado de ánimo es muy cambiante. Se expone a situaciones de alto riesgo por conseguir droga. Tiene una relación destructiva con Matías, pero con sus amigas es más tranquila y las ayuda en lo que puede. Reacciona violentamente si se siente vulnerable o fuera de control

*Es muy pesimista y su sentido del humor solo se muestra si esta con sus amigas o drogada y es un humor muy negro.

* Tiene un nivel de tensión muy alto, ya que intenta constantemente alejarse de las drogas pero no puede, aunado a la destructiva relación que mantiene con Matías.

* Utiliza un lenguaje claro, es muy efusiva con las manos, hace un gran uso de modismos y malas palabras.

* Le gusta salir de fiesta, tomar, usar drogas y estar con sus amigas.

* Busca alejarse de las drogas y el alcohol constantemente y que Matías la tome como una relación seria y demuestre sentimientos románticos hacia ella.

Los distintos ámbitos en que se desenvuelve

Lucia en el ámbito familiar: Es hija única su madre murió hace años, a su padre lo ve poco, por lo regular cuando se mete en problemas.

Lucia en el ámbito social: Vive con Hanna y Carmen sus mejores amigas, con las que algunas veces sale al cine o a comer, también sale a divertirse a lugares como el billar la mayoría de las veces con Matías. A veces en busca de droga se dirige a sitios donde expone mucho su seguridad. No le causa conflicto relacionarse con personas de otra clase social.

Lucia en el ámbito educativo: Estudio la licenciatura de ciencias de la comunicación.

Lucia en el ámbito laboral: Trabaja como directora de arte en la producción de comerciales para televisión, donde constantemente tiene problemas por su irresponsabilidad y adicciones.

Lucia en el ámbito sexual: Es una mujer sexualmente activa y abierta, no le molesta tomar la iniciativa. Muestra rasgos de masoquismo y de un gran apetito sexual.

Psicología de Lucia: es una mujer con muchos problemas emocionales que sufre constantemente por la falta de atención de un hombre, que en este caso es Matías. Es muy violenta y cuando esta bajo presión busca el valor para suicidarse sin lograrlo.

Interpretación:

Físicamente una chica atractiva, que cuenta con las características de las mujeres jóvenes que protagonizan el cine mexicano, lo que nos demuestra, que a la fecha, para ser protagonista se debe de cumplir con los cánones de belleza impuestos.

Su padre ejerce en ella una fuerte autoridad, sin embargo son muy distantes y evitan tener contacto el uno con el otro, ya que es un hombre muy violento que a la vez le ha inculcado esta costumbre a Lucía. También podemos ver que su padre representa el poder económico para ella y la estabilidad social, ya que él es quien la salva de los líos en que sus adicciones y violencia la meten. Con esto observamos que, aunque Lucía sea presentada como una mujer libre e independiente, finalmente sigue siendo mantenida y protegida por un hombre.

Es una mujer con una vida social muy activa, conoce a mucha gente y se desenvuelve en lugares que anteriormente podían pensarse netamente masculinos, como el billar. Con lo que existe un avance en cuanto al ámbito social de ésta mujer.

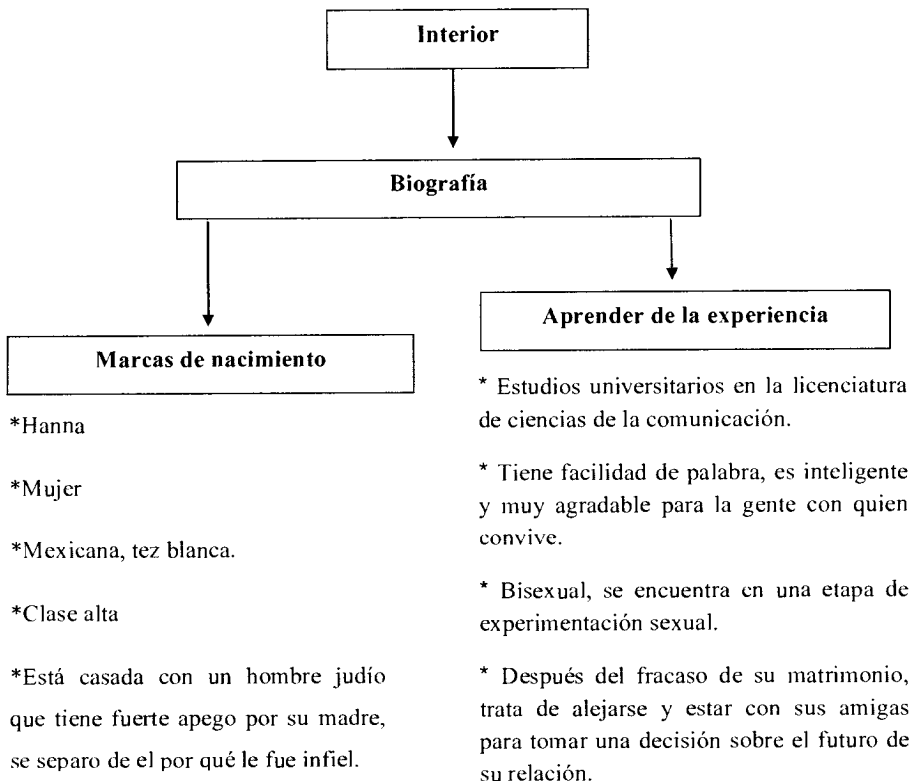
A pesar de haber finalizado la licenciatura en ciencias de la comunicación, y desenvolverse en su carrera, Lucía no muestra un compromiso con su trabajo, ya que constantemente tiene problemas por su impuntualidad y falta de responsabilidad, lo que no parece importarle debido a que tiene el respaldo económico de su padre, es decir, nuevamente no es tan independiente y libre como en un principio podría parecer, ya que deja de lado sus responsabilidades, pues se sabe apoyada por un hombre, es decir el avance en los ámbitos educativo y laboral, es a medias.

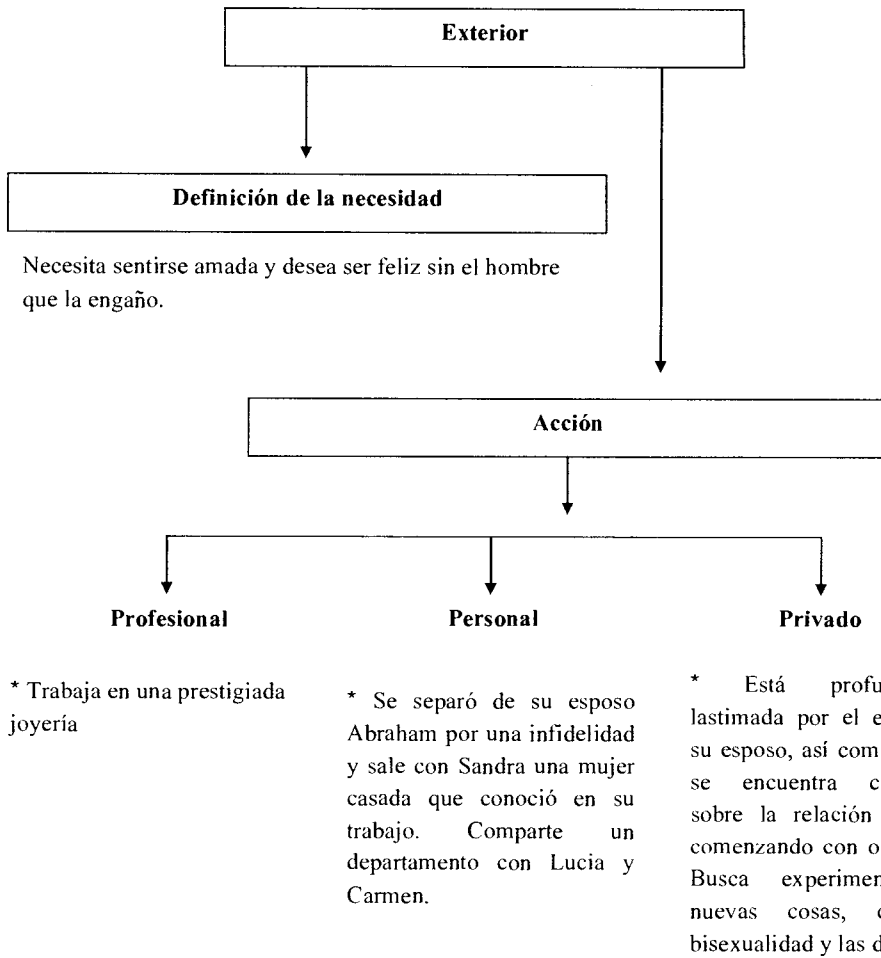
Sexualmente se presenta como una mujer moderna de mentalidad abierta, tiene encuentros casuales con Matías en los que ella toma la iniciativa, aunque cuando él decide no quedarse en su casa o no la busca, ella enfurece, lo que nos muestra que su táctica para mantenerlo a su lado es por medio del sexo. También muestra algunas actitudes de riesgo, como el acostarse con un desconocido que conoció en el lugar donde adquirió droga. El avance en cuanto al campo de lo sexual, en cierta forma sí es grande, ya que Lucía no es juzgada ni mal vista por como se conduce sexualmente, más bien es puesta como la víctima maltratada y engañada por su pareja.

Es una mujer que a pesar de presentarse como independiente, constantemente busca la atención y aprobación de los hombres en su vida, ya sea su padre o Matías, es decir, una mujer pintada como independiente, pero en que en la realidad, no se siente feliz, segura ni realizada si no consigue el reconocimiento y amor de un hombre.

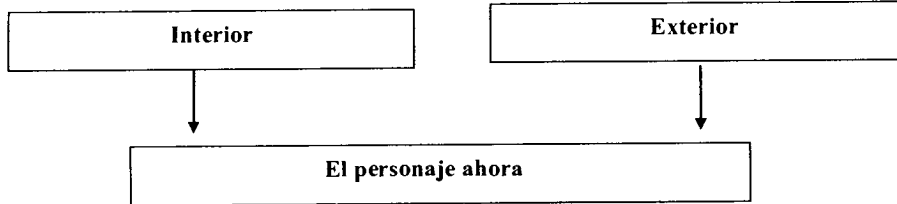
Hanna

(Ingrid Martz)

ANÁLISIS CINEMATográfico

* 27 años aproximadamente.

* Trabaja en una exclusiva joyería.

* Sus mejores amigas son Carmen y Lucía con quienes vive mientras decide el futuro de su matrimonio.

* No tiene enemigos marcados, pero su esposo y su suegra la tratan muy mal.

* Es de tez blanca, estatura media y complexión delgada, posee ojos azules, labios delgados, cabello rubio, largo y lacio; utiliza poco maquillaje en colores claros concentrado más en sus ojos; por lo regular se viste casual con vestidos o conjuntos de falda y saco en tonalidades pastel.

* Tiene una visión positiva del mundo, ya que a pesar de sus problemas matrimoniales intenta salir de su depresión y entablar una nueva relación con Sandra.

* Judía.

* Es una mujer que está deprimida, sin embargo al conocer a Sandra es más alegre e intenta experimentar, aunque su origen conservador no se lo permite del todo.

* Su sentido del humor es ingenuo y un poco infantil.

* Tiene un alto nivel de tensión debido a que no sabe qué decisión tomar en lo referente a su matrimonio y a la nueva relación que empieza, ya que le causa conflicto salir con otra mujer y el qué dirán.

* Tiene un lenguaje corporal y verbal claro y muy correcto.

* Tiene muy arraigados los estereotipos de cómo debe ser una mujer y un hombre, su apariencia es muy femenina.

Los distintos ámbitos en que se desenvuelve

Hanna en el ámbito familiar: No se hace referencia a sus padre o hermanos sin embargo, vemos a Abraham su ex esposo y a su suegra, con la que no tiene una buena relación debido a la presión que esta ejercía sobre su matrimonio.

Hanna en el ámbito social: Es una mujer con muchas amistades en su círculo social, sin embargo está muy encariñada con Lucia a quien conoció en la universidad. Le gusta salir a comer y al cine con sus amigas.

Hanna en el ámbito educativo: Estudio ciencias de la comunicación.

Hanna en el ámbito laboral: Trabaja como vendedora en una exclusiva joyería.

Hanna en el ámbito sexual: Al principio muestra una sexualidad muy cerrada, ya que durante su matrimonio sufría al tener relaciones, por lo cual nunca le pareció atractiva la idea de estar con su esposo. Con el desarrollo de la historia conoce a Sandra, una mujer casada por la que siente una fuerte atracción desde el momento de conocerla y con la que tiene una relación romántica y sexual.

Psicología de Hanna: Es una mujer que está muy confundida y lastimada, por el fracaso de su matrimonio, constantemente duda si regresar con su marido o no, o con iniciar una relación con Sandra. Duda sobre si seguir sus impulsos y cumplir sus deseos, o volver con su esposo, para no ser juzgada, y que éste no sufra.

Interpretación:

Físicamente, es una mujer de estatura media, delgada, rubia, de cabello largo y ojos azules, por lo que sale un poco del estereotipo de mujer mexicana, pero que nos hemos acostumbrado a ver, ya que el cine mexicano, regularmente ha presentado a la gente adinerada con dichas características físicas, y este filme las recalca.

No se menciona nada sobre su familia natural, sin embargo, vemos a su ex marido, a quien dejó por una infidelidad pero a pesar de esto, él la trata como algo de su

propiedad. También aparece su suegra, quien es muy grosera con ella, justificando en el hecho de que si Hanna hubiera tenido hijos, su matrimonio no hubiese fracasado, con esto, vemos la rivalidad que aun es representada entre la suegra y la nuera, ya que la madre la ve como la mujer que la aleja de su hijo, además de la clásica naturaleza exigida a la mujer: el ser madre, ya que Hanna es juzgada por no haberse embarazado, y es vista como una mujer a medias, no olvidemos que tanto en el cine mexicano, como en la realidad, mucho sigue la idea de que una mujer no lo es por completo hasta que no es madre, aunque ciertamente en esta cinta, se apoya la postura de Hanna, ya que ella revela los maltratos de los que fue víctima por parte de su esposo.

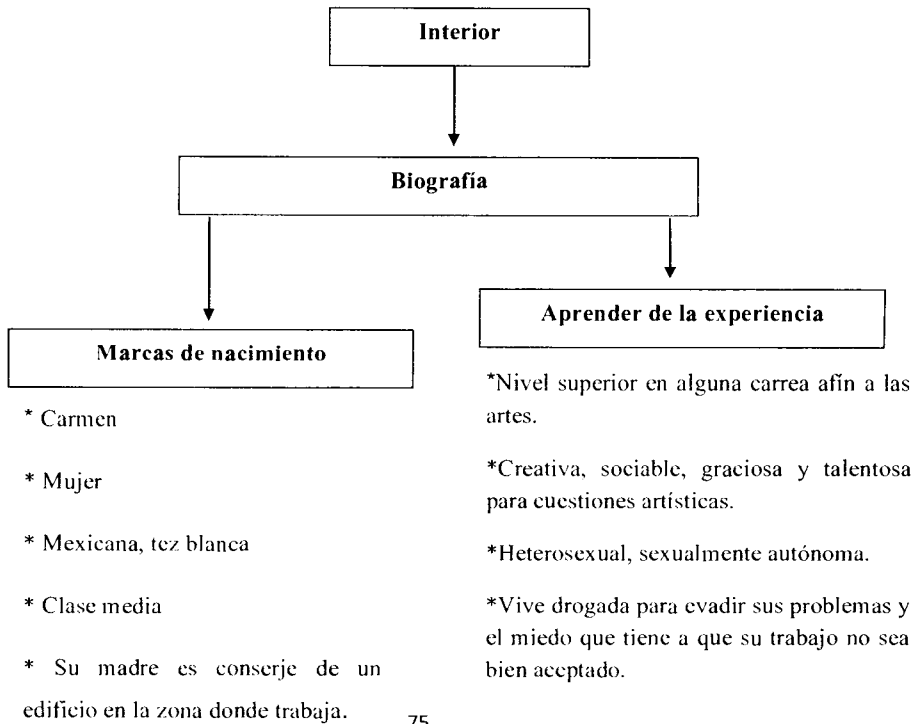
No trabaja en algo relacionado con su carrera, ya que se infiere que estudio y se casó y cuando llegó el momento del divorcio, tuvo que buscar como mantenerse sola, y debido a que nunca obtuvo experiencia de sus estudios, termina trabajando como vendedora, por lo que su avance en el ámbito laboral, finalmente no da frutos.

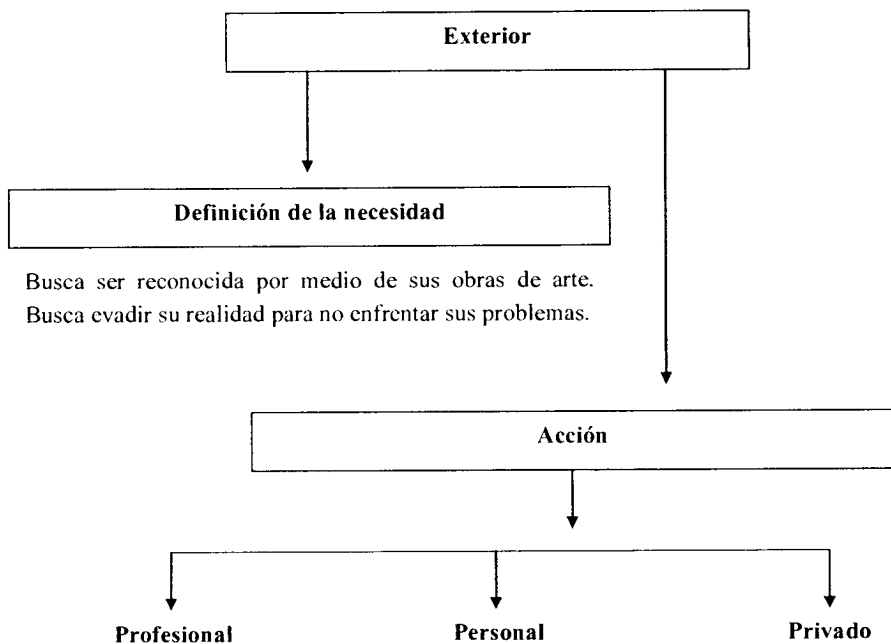
Era una mujer sumisa sexualmente que solo tenía relaciones sexuales con su esposo, porque era algo que él deseaba y que le era impuesto al ser una mujer casada, sin embargo cuando conoce a Sandra y comienza a explorar con su sexualidad, podemos notar que realmente lo disfruta. Éste personaje, a pesar de ser quien desde un principio se presentaba como la más conservadora de nuestras protagonistas, es finalmente quien da un cambio radical al comenzar una relación lésbica.

De ser representada como la clásica mujer de clase alta, con un fuerte apego a la religión, que espera que sus problemas se resuelvan solos, que es demasiado sumisa y dependiente de su marido, a fin de cuentas, demuestra todo lo contrario, ya que es capaz de experimentar, aparte de en su vida sexual, en la social y hasta llega un punto que consume drogas. Por todo lo anterior, podemos decir que el personaje de Hanna es el que finalmente tiene un avance más notorio en cuanto a la nueva representación de la mujer, ya que de ser inicialmente la más fiel representación de la mujer joven próxima a convertirse en la madre (sumisa, abnegada, dulce e inocente), se convierte en una mujer fuerte e independiente (por lo menos más que las otras protagonistas) sin ser considerada la representación de la prostituta.

Carmen

(Gabriela Platas)

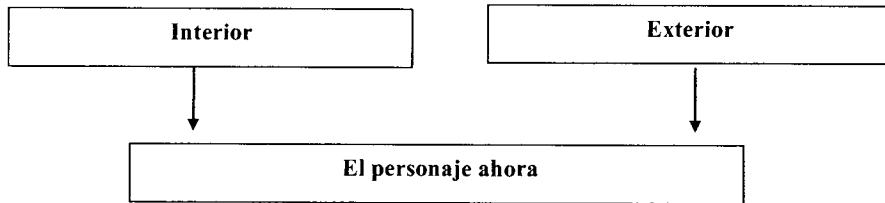

* Es artista independiente, sin embargo tiene miedo de mostrar su obra.

* Es soltera, está enamorada de su mejor amigo quien es homosexual. Comparte el departamento con Hanna y Lucia.

* Ninguna de sus relaciones ha funcionado por lo que se fija en hombres que son imposibles

- * 28 años aproximadamente.
- * Es artista plástica independiente.
- * Es amiga muy cercana de Lucia y Hanna con quienes vive en un departamento, también tiene amistad con sus vecinos con los que comparte su adicción a la cocaína y al alcohol.
- * Es de piel blanca, estatura media, delgada, cabello largo castaño, ojos verdes, usa poco maquillaje en tonos naturales, viste a la mayoría de las veces faldas cortas de mezclilla con camisetitas o playeras ajustadas.
- * Tiene una visión positiva del mundo, debido a que siempre está drogada.
- * No se hace referencia a su religión.
- * Es alegre, muy dinámica, ocurrente, simpática y le gusta mucho ir de fiesta en fiesta.
- * Tiene buen sentido del humor, que podríamos calificar como humor negro.
- * Su nivel de tensión se percibe bajo, pero podría ser por los efectos de la droga, ya que cuando no la consume está visiblemente ansiosa.
- * Tiene una manera de expresarse, muy efusiva, tiene tics verbales como modismos y groserías.
- * Es muy femenina.
- * Es muy creativa, artística, observadora.
- * Busca que su obra artística sea reconocida y quiere encontrar un hombre que no la lastime y corresponda su amor.

Los distintos ámbitos en que se desenvuelve

Carmen en el ámbito familiar: Al final de la película menciona que su madre trabaja como portera del edificio a lado de su casa.

Carmen en el ámbito social: Es una mujer con activa vida social, que siempre está de fiesta en casa de sus amigos o en antros.

Carmen en el ámbito educativo: Debido a la manera en que se expresa y a sus conocimientos sobre arte, se infiere que estudio el nivel superior en alguna licenciatura afín a las artes.

Carmen en el ámbito laboral: Es una artista independiente, trabaja en su departamento, busca ser reconocida mundialmente pero no expone sus obras, con el pretexto de que no le ha llegado la inspiración para finalizarla.

Carmen en el ámbito sexual: No presenta ninguna pareja estable, menciona que en el pasado le rompieron el corazón, lo que probablemente es la razón por la que ahora se muestra como sexualmente abierta.

Psicología de Carmen: Es una mujer que busca huir de su realidad. Por lo que vive drogada para escapar de sus problemas, se enamora de su amigo homosexual por que no le haría caso y no expone sus obras de arte por miedo a ser rechazada, lo que es su más grande temor, además del rechazo.

Interpretación:

Físicamente encaja en las características de la mujer mexicana proyectada en el cine, cuenta con la belleza establecida por los estándares para ser una protagonista.

Es casi al final del desarrollo de la película donde menciona, que su madre trabaja como afanadora en el edificio de departamentos de un lado de donde ella vive con sus amigas, con lo que podemos percatarnos que se siente incómoda con su origen y

el trabajo que su madre realiza, por lo que trata de ocultarlo, es decir es una mujer que niega su pasado y origen humilde.

Su manera de expresarse y sus inclinaciones artísticas, nos muestran que tiene estudios de arte, sin embargo el miedo al fracaso o al rechazo de la gente hacia su obra provocan que no quiera exponer su trabajo y postergue su finalización, lo que sólo refleja una gran inseguridad por parte de una profesionista que no confía en su propio trabajo, por lo que el avance en cuanto al ámbito profesional y educativo, no es muy significativo.

Este personaje en particular a pesar de que es muy activo, se encuentra en constante movimiento y se desenvuelve en distintos escenarios, no muestra mucho de su personalidad, ya que en la mayoría de los momentos que aparece, se encuentra en la misma actitud o realizando las mismas acciones que son drogarse, tomar y estar en la fiesta, con lo que busca huir de sus problemas de distintas maneras. Pero con su muerte, se demuestra que la finalidad de éste personaje es dar una especie de lección a las otras protagonistas, es decir, es la representación de la mujer castigada con un final trágico por su forma de vida.

Conclusión *Así del precipicio:*

Se observa que las tres protagonistas de éste filme, muestran una actitud abierta hacia la sexualidad, ya que tienen el control de ésta, y no tienen problema en tocar el tema, pero a la vez, cada una presenta ciertos problemas, Lucía es adicta al sexo y siente placer al ser sometida con golpes; Hanna tenía relaciones con su esposo porque se sentía obligada como esposa y cada que lo hacía le provocaba dolores físicos y emocionales, posteriormente, explora su sexualidad después de derrumbar las ideas que estaban implantadas en ella y comienza una relación con Sandra, aunque en el fondo no deja de sentirse culpable y anormal. Carmen no muestra mucho de su vida sexual, sin embargo ella misma admite que siempre se enamora de imposibles. Entonces bien, concluimos que en ámbito sexual hay un gran cambio en comparación con la forma que se manejaba

anteriormente a las mujeres y su sexualidad, aunque en el fondo, ninguna tiene una vida sexual libre, feliz y plena.

En *Así del Precipicio* poco se toca el tema de la familia, Lucía es de la única que hace alusión a su padre, pero sólo se relacionan cuando ella se mete en problemas, por lo que el padre representa a la figura masculina que tiene el control económico, y la autoridad, a pesar de no estar cerca. Otra referencia familiar es a la suegra de Hanna, quien es la representación de la clásica madre exageradamente cariñosa y sobre protectora con sus hijos, que ve en las parejas de éstos a enemigas potenciales, es decir, se reproduce la idea de que entre mujeres no se ayudan, sino que más bien se perjudican. Entonces pues, en el ámbito familiar hay un cambio, ya que todas son independientes de sus respectivas familias (salvo en algún momento Lucía), ya no se presenta a la mujer que sí no vive en casa de sus padres, es porque ahora vivirá con su marido, quien será el que ahora se haga cargo de ella.

Socialmente son mujeres que circulan fácilmente en distintos ambientes, y no se preocupan en muchos casos ni por su seguridad, ya que pueden estar de fiesta, tomando con amigos, en el billar, o en su trabajo. Ellas no se encuentran exclusivamente en los lugares, que anteriormente podrían definirse como apropiados para mujeres, como el hogar o la cocina.

Todas tienen estudios superiores y de cierta manera buscan su evolución laboral aunque, no es una de sus prioridades, ya que en ninguno de los casos le dan verdadera importancia a su vida profesional, es decir, Lucía no muestra compromiso y a la menor provocación abandona su trabajo o bien la despiden por irresponsable, Hanna no ejerce su carrera, tiene un trabajo temporal como vendedora y Carmen no expone su obra por temor al rechazo o la poca valoración de su trabajo. Con lo que concluimos que, a pesar de que encontramos un cambio en cuanto al ámbito profesional femenino en ésta cinta, finalmente no son mujeres exitosas, ni se ocupan en lograr un reconocimiento profesional, ya que su mayor objetivo y por lo que en verdad luchan es por conseguir una pareja que las ame y se quede a su lado.

El ámbito político no es tocado en ningún momento por ésta cinta, lo que podría ser por dos razones, es una película sin ningún fin de éste tipo, o bien, es la reproducción de la idea de que una mujer no tiene ningún interés por la vida política de su país.

En esta cinta si hay un común denominador en nuestras protagonistas es la soledad y el miedo a la misma, por lo que todas se encuentran en una búsqueda constante de compañía, ya sea de una pareja como es el caso de Hanna y Lucia o de amigos de fiesta como Carmen, es decir se reproduce la idea de que una mujer no puede estar sola y ser feliz.

Finalmente observamos que la realizadora Teresa Suárez brinda un cambio en cuanto al comportamiento de sus protagonistas, ya que éstas adoptan roles y actitudes anteriormente asignadas a los personajes masculinos, ya que fuman, beben, se drogan, se la viven en la fiesta y tienen relaciones sexuales por placer, es decir son personajes femeninos masculinizados, que posteriormente son castigadas por no conducirse de manera correcta, es decir, por el deber ser de una "buena mujer".

CASI DIVAS

Este filme fue la segunda producción en México de Columbia Pictures, la cinta se distribuyó con 350 copias, y abre como la película número uno en taquilla en su semana de estreno.

FICHA TÉCNICA

Título de exhibición:	Casi Divas
Otros títulos:	Road to fame

ANÁLISIS CINEMATográfico

País de producción:	México
Compañías productoras:	Columbia Pictures Producciones México
Productor:	Luz María Rojas
Año de producción:	2007
Duración:	107 min
Género:	Comedia
Dirección:	Issa López
Guion:	Issa López, basada en una idea original de Ignacio Darnaude.
Fotografía:	Carlos aguilera
Edición:	Jorge García
Música:	Hans Zimmer
Sonido:	Efraín García Mora
Vestuario:	Bertha Romero
Maquillaje:	Carla Tinoco
Escenografía:	Ariel Chávez
Fecha de inicio de rodaje:	11 de Junio 2007
Estudios y locaciones:	Estudios Churubusco Azteca, Ciudad de México; Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México; Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

ANÁLISIS CINEMATográfico

Autorización:	11920-B15
Fecha y lugar de estreno:	11 de Abril 2008 en cadenas de cines Cinepolis, Cinemex, Cinemark y Cinemas Lumiere
Reparto:	Patricia Llaca: Eva Gallardo Julio Bracho: Alejandro Mateos Daniela Schmidt: Yesenia Maya Zapata: Francisca Diana Garcia: Catalina Ana Layevzka: Ximena

SINOPSIS (oficial)

Alejandro Mateos (Julio Bracho), uno de los productores de cine más importante del país, comienza un casting de talento para encontrar a la protagonista de su próxima película. Cuatro chicas provenientes de diferentes partes del país harán hasta lo imposible por conseguir un lugar en la cinta, aunque no la tendrán fácil, pues deberán enfrentarse a la novia del productor, una actriz con aires de diva, que hará todo lo que esté en sus manos por quedarse con el papel. (<http://www.elseptimoarte.net/peliculas/casi-divas-1705.html>)

Issa López en grabación

LA DIRECTORA

Issa López

(Issa Laura López Lozano, Ciudad de México 03 de Agosto de 1971) Estudió la primaria y secundaria en diversas escuelas y

terminó la preparatoria en el colegio Luis Vives. Se confiesa de la generación formada por Steven Spielberg, cuya película *Tiburón* es su primer recuerdo cinematográfico, aunque a la par tiene la influencia cinéfila de su padre Juan Manuel López, dedicado a la semiótica y amigo de cineastas.

Estudió un año de arqueología en la ENAH, sin embargo decidió retomar sus estudios sobre el cine, y así ingresó al CUEC (1991-1995) donde llevó la especialidad en Guión, materia en la que fue maestra adjunta durante un año. Dirigió los cortometrajes en 16 mm *Tan callando* en 1993 y *Quimera* en 1994. Posteriormente continuó su preparación en el centro de capacitación de Escritores de Televisa (1994-1996), en donde impartió Guionismo Cinematográfico. En esta empresa escribió en los programas: "Plaza sésamo" "Laberintos de pasión" y "Primer amor a mil por hora". Entre una larga lista de talleres en los que participó destacan los de Sidney Field y Wolfgang Langsfeld y el taller de dramaturgia del maestro Hugo Argüelles, de donde se desprenden varias lecturas en atril, así como la asistencia de dirección en distintas puestas escénicas. Escribió y dirigió con Pedro Izquierdo el cortometraje *Bajo mi cama* en 2002, seleccionado como semifinalista en el primer concurso de cortometraje organizado por la radiodifusora Radioactivo 98.5.

Issa es autora del guión por encargo de *Ladies Night* en 2003, idea original de Ignacio Darnaude, trabajo por el que recibió el premio al Mejor Guión en el Festival Internacional de Cine de Chipre. Bajo un guión propio, debuta en la dirección de largometraje con *Efectos secundarios* en 2006, una apuesta personal que surge de la propia crisis de los 30 años, a través de cuatro personajes que se reencuentran en una fiesta de ex alumnos. La cinta que ese año queda en segundo lugar en la taquilla de las películas mexicanas, fue producida por Warner Brothers, Videocine y FIDECINE. Entre doce nominaciones a las Diosas de Plata el filme obtuvo la diosa al Mejor Guión, y participó en diversos festivales internacionales. También es la autora del guión de *Niñas mal* (Fernando Sariñana) 2007, cuarto estreno más taquillero mexicano y el séptimo lugar en la taquilla mexicana de todos los tiempos. Ese año volvió a la dirección con *Casi Divas*, escrita con Ignacio Darnaude. Actualmente prepara su tercer largometraje

Amigos Imaginarios, guion que escribe sobre una idea de Gabriel Ripstein y de ella misma, una producción de Columbia Pictures y Producciones México.

Como novelista y cuentista destacan: "San Caracol" y "Juan Culebra".

Ha sido acreedora a distintos premios y reconocimientos: Segundo lugar, Premio literatura juvenil Plaza y Valdez, 1992; Primer Premio Nacional Alicia de cuento, 1994; Segundo lugar IV premio Nacional Efrén Hernández, 1994; Primer premio Nacional Efraín Huerta, cuento, 1995; Primer Premio Nacional Punto de Partida 1995, cuento; segundo lugar Premio Nacional Ricardo Pozas, 1996; Premio Nacional de Novela del INBA 2007 por "Lengua muerta".

Filmografía:

Efectos secundarios 2006

Casi divas 2007

En proyecto:

Amigos imaginarios

LA CRÍTICA

Con esta película la crítica no es muy variada, ya que si bien están los que la colocan en una posición crítica respecto a las situaciones que aborda, como son lo referente a las formas en que se comporta la industria de la televisión y el cine, así como los distintos estratos de la sociedad mexicana: "Perseguir el sueño de la fama puede ser el anhelo de mucha gente con ánimos de cobrar notoriedad, ese es el punto de partida para el segundo largometraje de la directora Issa López, en que se permite jugar con los estereotipos de las estrellas producto del consumo televisivo, de los reality shows y el mundo de la farándula." (Bustos, 2008:4). También hubo quienes la calificaron como tibia y consideran que es una crítica fallida, pero rescatable como entretenimiento "*Casi divas* se queda tibia y mesurada en su exhibición de la crueldad en la televisión como medio

laboral, pero funciona en su descripción de los varios Méxicos, a través de su representación 'chistosa' de estereotipos femeninos... ofrece un buen rato y aunque no es una muestra de lo bueno que es el cine mexicano hecho por y para mujeres, se trata de una muestra de lo que este genero puede llegar a convertirse"(Torres,2008:7)

Siguiendo la misma línea estuvieron quienes por su sencillez les causó agrado y la consideran buen entretenimiento "es una de esas cintas que resultan mas genuinas que otras aparentemente profundas o con preocupaciones personalísimas. Es genuina en su falta de pretensión y en su gusto por elaborar una comedia...Sus oscilaciones tonales llevan a la cinta a un ultra complaciente happy end donde todos los personajes son ampliamente reivindicados ("a chingarle, no hay de otra"). Pero el casi casi de su tono, de su armado, de su resultado, acerca a *Casi divas* a un cine ideal de su probable éxito como entretenimiento puro" (Coria,2008:51).

Como podemos ver la crítica con esta película es un tanto considerada ya que si bien no la destrozan del todo, aplauden el intento por realizar algo distinto y manifestar la inconformidad y desigualdad que existe para ser parte del medio del espectáculo.

Francisca

(Maya Zapata)

Interior

Biografía

Marcas de nacimiento

- * Francisca Jorge
- * Mujer
- * Mexicana, Zapoteca
- * Nació en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca
- * Clase baja
- * Vive con su mamá y sus hermanos menores.

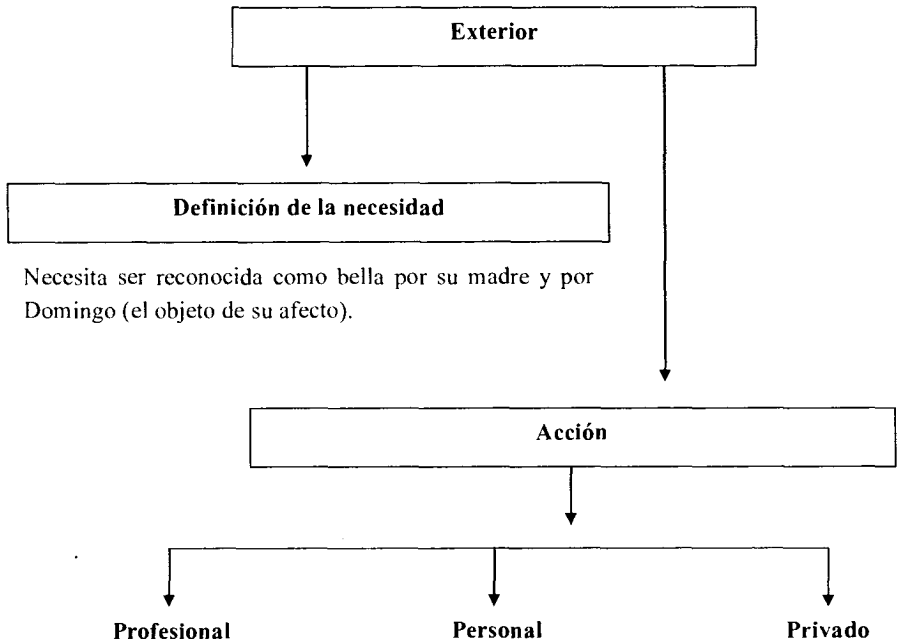
Aprender de la experiencia

*No se menciona su nivel de educación pero sabe leer y escribir.

*Tiene facilidad de palabra, le gusta recitar, notas que lee de revistas y se aprende de memoria.

*Heterosexual, Sexualmente conservadora.

*Ve que su madre admira a las mujeres en concursos de belleza y que el chico que le gusta está enamorado de la protagonista de la película, para la que concursará, ya que busca el reconocimiento de ambos.

*En su pueblo ayuda a su madre a mantener a sus hermanos.

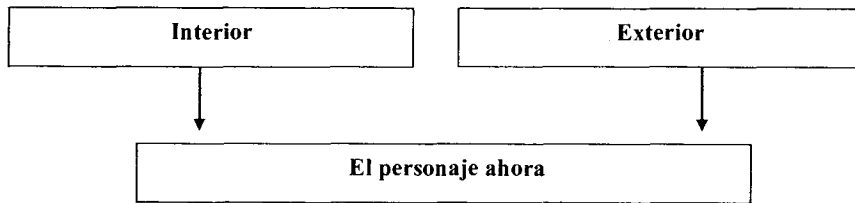
*Viaja a la ciudad en busca de convertirse la protagonista de la película "María enamorada".

*Después es maestra de primaria.

*Es soltera, y está interesada en Domingo, uno de los pocos chicos de su pueblo.

* Es una chica soñadora, que ya que ella misma no puede darse el reconocimiento de lo que es, busca sentirse bella y admirada y aceptada por sus seres queridos.

ANÁLISIS CINEMATográfico

- * 22 años aproximadamente.
- * Viaja a la ciudad buscando convertirse en actriz, al final de la película es maestra de primaria.
- * No se muestra que se relacione con muchas personas de su comunidad, solo con Domingo un chico por el cual tiene interés romántico. Con el desarrollo de la película entabla una amistad con Yesenia y Catalina.
- * Sus enemigos no son evidentes, sin embargo varias veces es víctima de discriminación.
- * Es de piel morena, estatura media, delgada, rasgos muy mexicanos (boca ancha, ojos grandes y oscuros), cabello color negro, largo y lacio; al principio del filme no utiliza maquillaje lo que va cambiando con el transcurso de la historia, utiliza ropa muy sencilla, por lo regular vestidos en colores claros.
- * Tiene una visión positiva del mundo.
- * No se hace referencia al ámbito religioso.
- * Es de carácter serio, muy callada, tímida, se espanta fácilmente con las situaciones a las que no está acostumbrada o que le pueden parecer inconveniente.
- * Tiene buen sentido del humor, aunque tiende a ser seria.
- * Su nivel de tensión es alto, ya que está concursando lejos de su hogar, y sus posibilidades de ganar son muy pocas debido a su raza étnica.
- * Su ilusión al principio es ganar el concurso, lo que se va transformando en deseos de acabar con la discriminación y la falta de educación en su comunidad.

*Habla español (aunque en ocasiones, lo habla mal o no conjuga bien los verbos) y zapoteco, usa bastante las expresiones faciales.

*Tiene muy arraigados los estereotipos de cómo debe ser una mujer y un hombre (se espanta cuando descubre que Yesenia es transexual).

*Le gusta leer revistas y memorizar lo que lee en ellas.

Los distintos ámbitos en que se desenvuelve

Francisca en el ámbito familiar: Vive con su mamá y sus hermanos en el Istmo de Tehuantepec Oaxaca, ayuda a su mamá en los quehaceres domésticos así como a cuidar de sus hermanos, todos ellos menores.

Francisca en el ámbito social: En su comunidad no se muestra que tenga amigas o gente con la que se relacione fuera de su familia, solo Domingo, de quien está enamorada. Cuando llega a la ciudad desarrolla una amistad con Yesenia, quien la ayuda a cambiar su imagen para acercarse más a su meta de ganar el concurso, hacia el final de la película también entabla una amistad un poco más superficial con Catalina. Durante su estancia en el DF, se da cuenta de la fuerte discriminación que se vive en México, lo que ayuda a su decisión de regresar a su comunidad con Domingo.

Francisca en el ámbito educativo: Al principio se muestra que sabe leer y escribir. Al final de la película nos muestra que tiene los estudios necesarios para ser profesora de primaria.

Francisca en el ámbito laboral: Al principio no se menciona si el personaje tiene algún empleo, sin embargo al ver el anuncio del concurso para ser la protagonista de la película "María enamorada" se traslada a la ciudad con el objetivo de ganar, tras su derrota y la discriminación que sufrió, ella regresa a su pueblo a impartir clases en una primaria.

Francisca en el ámbito político: Después de encontrarse con una gran discriminación en la ciudad de México, muestra su opinión en el concurso, hablando sobre esto y también sobre la situación de pobreza que se vive en Oaxaca, que para ella, parece no ser parte de México. Al regresar a su puebla y dar clases, es su manera de ayudar a mejorar la situación de su comunidad.

Francisca en el ámbito sexual: Es muy conservadora, se espanta con facilidad. Nunca ha tenido relaciones sexuales.

Psicología de Francisca: Es una mujer inteligente sin embargo al sentirse rechazada por el hombre por el cual tiene un interés sentimental, busca la manera de que la reconozca y se enamore de ella, así se empeña en mostrar que es capaz de ser incluso tan bella como la actriz de la cual, él está enamorado, por lo que ella se va a la ciudad, donde no conoce a nadie y se enfrasca en una serie de conflictos de los cuales sale bien librada. Es decir, Francisca es una chica insegura que busca obtener el reconocimiento y aceptación, que no se puede dar ella misma.

Interpretación:

Francisca representa a la mujer mexicana que viene de una comunidad indígena, físicamente cumple con las características que comúnmente se le han asignado a la gente de origen autóctono, piel morena, cabello largo lacio y oscuro, labios gruesos, ojos grandes y oscuros, sin embargo, también cuenta con las características que se le asignan en general a los personajes protagónicos, mujer delgada, de estatura mediana y atractiva físicamente.

Esta criada en una familia de madre soltera, apoya en el cuidado y la manutención de sus hermanos menores y muestra un gran afecto hacia ellos, sin embargo no tiene un apego exagerado, es capaz de ir a la ciudad a probar suerte, sin mayor problema de alejarse de su familia o de que pasará en su usencia, es decir es independiente, lo cual representa un cambio en el ámbito familiar.

Esta mujer es tímida pero se desenvuelve con facilidad, llega a la ciudad, se traslada a los lugares donde se realiza el concurso o a donde lo necesite, y lo hace de manera independiente, un punto positivo para la representación de éste protagonista.

Su educación no se hace evidente al principio de la película, sin embargo vemos que en comparación con otras personas de su pueblo ella ha asistido a la escuela, sabe leer y escribir y cuenta con formación académica necesaria para a su regreso, trabajar como profesora de primaria, lo cual no sólo es un avance en cuanto al tratamiento general de la mujer, sino que también al tratamiento de la representación de la gente de origen autóctono y de una posición económica baja.

Una de las razones por las que desea interpretar a María enamorada, es para que su vida sea más dinámica “quiero ser María enamorada porque a ella le pasan cosas” tal vez haciendo referencia más al ámbito sentimental, ya que lo que busca es que Domingo se sienta atraído por ella, es decir, el motor de una joven inteligente y con ideas de superación, sigue siendo representado por un hombre.

En este viaje a la ciudad ella se da cuenta de que a pesar de que México es una ciudad con un amplio abanico cultural, la discriminación es muy fuerte y es víctima de ésta constantemente, por su color de piel o la manera en que se expresa (al venir de una comunidad zapoteca hay ocasiones que habla en su dialecto) esto la lleva a expresarlo en la última etapa del concurso, donde también manifiesta, la situación de pobreza que se vive en Oaxaca, la gran polaridad entre la población de este país, donde hay gente sin nada que comer y gente con mucho dinero. Vemos pues, que con esto, Francisca está tomando una posición política y defiende sus ideales y a su pueblo, sin temor a sufrir represalias por los organizadores del concurso, un avance para el tratamiento de la mujer, que normalmente ha sido alejada (en el cine) de la vida política.

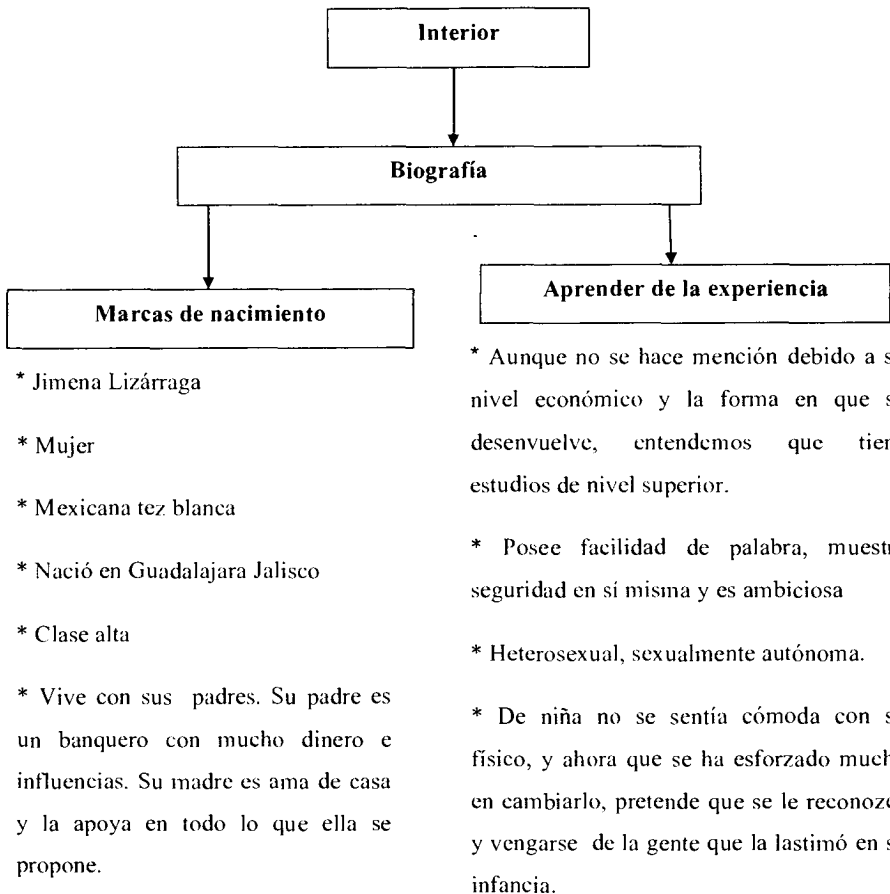
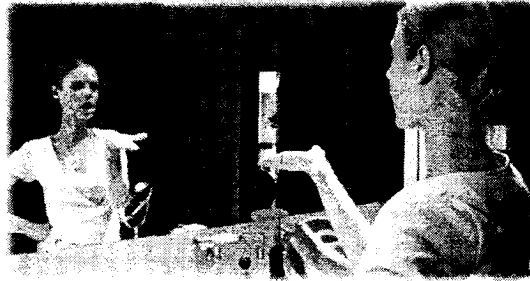
En lo referente al ámbito sexual es una mujer con inocencia virginal, tiene una formación conservadora con respecto a este tema, lo que puede ser principalmente por dos razones, su origen, y la formación tan cerrada que aun se les da a las mujeres en éste tipo de comunidades.

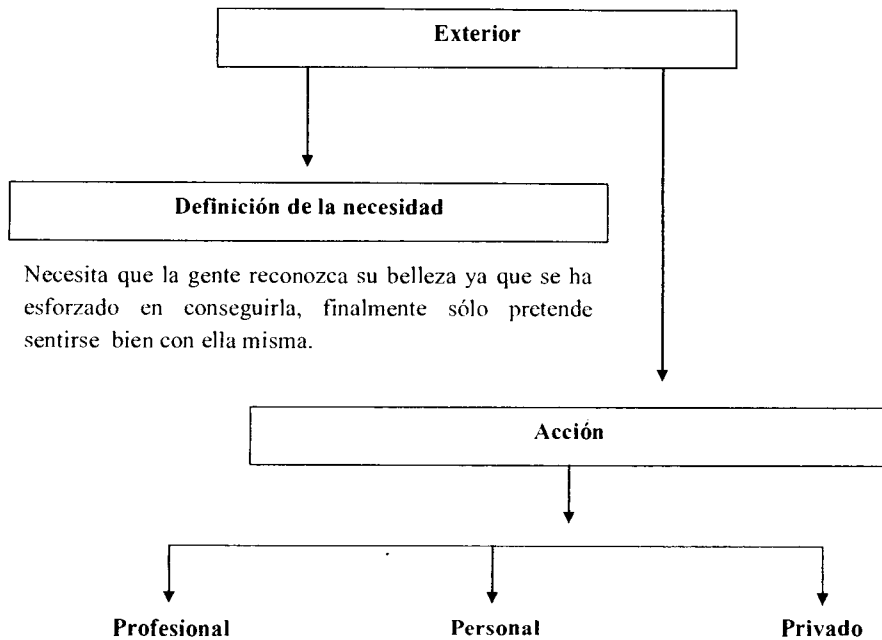
ANÁLISIS CINEMATográfico

Francisca se presenta como una mujer inteligente, independiente y trabajadora, sin embargo todo esto es a causa del afecto que siente por Domingo, y la necesidad de que éste la ame.

Ximena Lizárraga

(Ana Layevska)

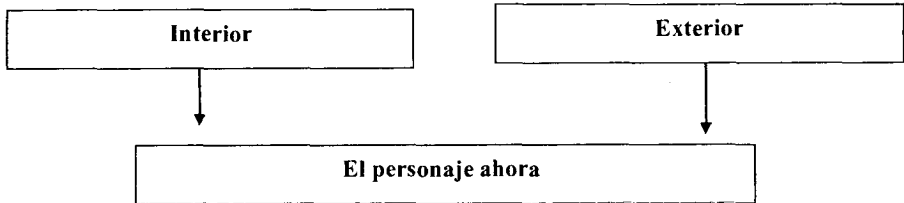

* Quiere ser actriz internacional.

* Es soltera.

* En su ciudad tiene varias amigas de la misma clase social.

* Es una mujer que desea reconocimiento y aprobación de quienes la rodean, ya que ella misma no puede aceptarse.

- * 22 años aproximadamente.
- * Quiere ser actriz, por lo que entra al concurso para ser la protagonista de la película “María enamorada”.
- * La rodean varias amistades pero con ninguna muestra una relación afectiva profunda.
- * Es de tez blanca, estatura baja, delgada, ojos azules, labios delgados, cabello rubio, largo y lacio; utiliza poco maquillaje en colores claros concentrado más en sus ojos; por lo regular se viste de colores claros y de forma muy casual.
- * Tiene una visión negativa del mundo, siente que todos están en su contra pero se ha acostumbrado a que todo se arregla con dinero.
- * No existe referencia alguna sobre si es una mujer religiosa o no.
- * Es de carácter fuerte, grosera cuando se siente vulnerable, ambiciosa, inteligente, decidida, presuntuosa, materialista y vanidosa. Su lema durante la película es “Lo veo y lo consigo”.
- * Tiene un nivel de tensión muy alto por su aspecto físico al grado de exponer su salud.
- * No muestra un buen sentido del humor (no hace bromas, no sonríe).
- * Su lenguaje verbal y corporal es controlado y correcto, sin embargo tiene la tendencia de ser muy agresiva si siente que pierde el control de la situación.
- * Es muy femenina, su padre tiene una influencia muy fuerte en ella.
- * Su pasatiempo son fuertes rutinas de ejercicio, yoga y tratamientos como masajes.

* Su ilusión es que se le reconozca como hermosa dentro de los cánones que ella misma se establece.

Los distintos ámbitos en que se desenvuelve

Ximena en el ámbito familiar: Es hija única de una familia de clase alta, su padre es un importante banquero y su madre una ex finalista de Miss Jalisco. Está acostumbrada a tener todo lo que quiere, en la mayoría de los casos, gracias a las influencias y el dinero de su padre, quien evidentemente tiene un fuerte control sobre ella, ya que tiene que escapar a escondidas de él para entrar al concurso. Su madre, es la cómplice que la ayuda a conseguir lo que quiere y su más grande admiradora, ambas viven del dinero de su padre.

Ximena en el ámbito social: En su ciudad se muestra que tiene varias amigas de su clase social, en el DF sale a bares y se desenvuelve con facilidad. Sin embargo no parece poder relacionarse con gente que no es de su clase social, tiene varias fricciones durante el concurso con las otras protagonistas.

Ximena en el ámbito educativo: Debido a su nivel económico, la manera en que se desenvuelve y a sus ambiciones podemos inferir que ha estudiado más allá de los niveles básicos.

Ximena en el ámbito laboral: No trabaja, depende económicamente de su padre, tiene ambiciones de ser actriz internacional, sin embargo para esto también se vale de las influencias y el poder económico de su padre.

Ximena en el ámbito político: Cuando no logra lo que quiere por sus medios, recurre a las influencias y el dinero de su padre; en el momento que es eliminada del concurso y al no poder seducir a Alejandro, el director de cine que lo organiza, recurre a su padre quien mediante presiones y chantajes logra que la regresen como finalista.

Ximena en el ámbito sexual: Es una mujer que se muestra activa sexualmente, utiliza el sexo para lograr lo que quiere, por lo que no se muestra que tenga relaciones por placer, que involuere sentimientos o tenga alguna atracción hacia alguna persona.

Psicología de Ximena: Una mujer llena de complejos e inseguridades que se han formado desde su infancia y que para ser bella es capaz de exponer su salud. Tiene un apego muy fuerte a su padre, quien no muestra el mayor interés por ella, solo trata de mantenerla aparentemente feliz llenando necesidades materiales, lo que la ha convertido en una chica ególatra, que esconde su inseguridad y complejos, tras una máscara de fuerza.

Interpretación:

Ella es la única protagonista de cabello rubio y piel clara, la única que cuenta con su padre y también la única de nivel socioeconómico alto, con lo que podemos entender que todavía se relaciona el color de piel con la clase económica. También cumple con características generales de las mujeres que son protagonistas, es delgada, estatura media y atractiva físicamente.

Ximena Lizárraga es el único personaje que desde el principio se presenta con nombre y apellido, esto remarca la importancia que se le da en la historia a su padre, quien representa el poder económico de ella, también es importante la influencia que éste ejerce sobre Ximena, lo que se muestra cuando ella decide inscribirse al concurso a escondidas de él. Lo curioso es que el personaje del padre no aparece a lo largo de la cinta, con lo que sigue el canon establecido de padre proveedor y autoritario, que está distante de su familia pero ésta no da un paso sin él. Además ella y su madre son dos mujeres que no hacen nada por ganarse la vida y más bien viven atentas a la fortuna del hombre, por lo que podemos concluir que en cuanto a éste personaje no existe un gran cambio en relación con el tratamiento anterior de la mujer y su familia.

El personaje de Ximena tiene una vida social muy activa, ella convive constantemente con sus amigas, sale de antro y se divierte sin embargo es evidente que

no puede relacionarse con personas que no son de su nivel económico, choca mucho con las otras protagonistas por su afán de verlas como inferiores y obviamente por la manera fraudulenta en que regresa al concurso. En el ámbito social sí existe un avance.

Podemos notar por la manera en que se desenvuelve que su familia se ha preocupado por su educación, constantemente habla en inglés, y el uso de su lenguaje corporal y verbal es correcto, o sea que ésta cinta mantiene el estereotipo de que, si una mujer es rica, fina y bien educada, es rubia y muy bella.

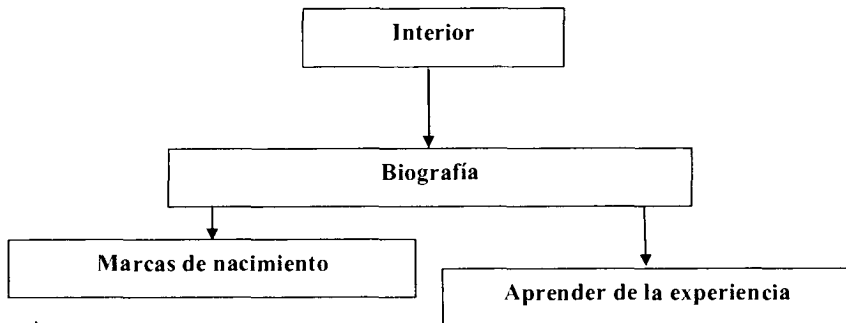
Vive a expensas de su padre sin embargo tiene el desecho de convertirse en actriz internacional, es por eso que entra al concurso y busca a toda costa ser la ganadora, ya sea seduciendo al director o por medio de chantajes, con lo que finalmente la cinta nos muestra a una mujer sin moral, con algunas características de la prostituta, ya que se vale de su cuerpo para obtener lo que desea, toma la iniciativa sin ningún conflicto, y utiliza esto en su beneficio, tanto como para intentar regresar al concurso, como para vengarse de un antiguo amor que le rompió el corazón, a pesar de esto nunca se presenta como una mujer que disfrute de su sexualidad o que estable relaciones que involucren una atracción o sentimientos.

El personaje de Ximena, es una mujer ambiciosa capaz de todo con tal de lograr sus objetivos, sin embargo, la historia la castiga por esto, ya que sale del concurso porque tiene actitud de diva.

También podemos ver que aunque se presente como una mujer moderna, todo lo que motiva sus acciones son razones que siempre han existido, la necesidad de ser reconocida y aceptada como bella, y principalmente que lo reconozca el hombre la que la hirió y le rompió el corazón cuando no era tan agraciada físicamente, es decir, su motor para actuar sigue siendo un hombre.

Yesenia

(Daniela Schmidt)

* Yesenia

* Hombre

* Mexicana, tez morena

* Nació en Cd. Netzahualcóyotl Estado de México

* Clase baja

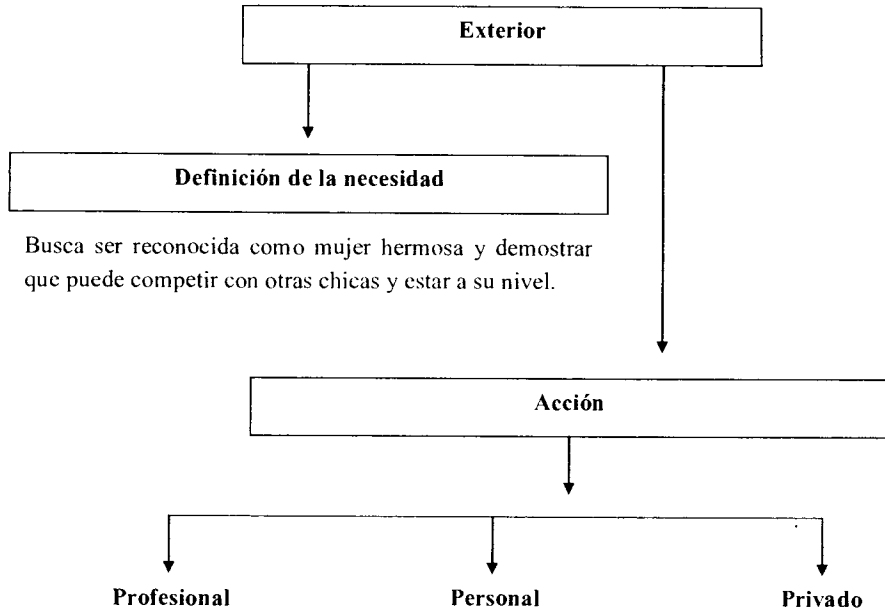
* Vive con su mamá, cuatro hermanos menores y un mayor. Su mamá es madre soltera, su hermano mayor se dedica a

* Se menciona que asistió a la secundaria y también cuenta con educación técnica de estilismo.

*Tiene facilidad de palabra, le gusta bailar, se desenvuelve con seguridad.

*Transexual (nació hombre, pero vive y se presenta como mujer)

*Quiere ser reconocida como mujer y demostrar que no importa el género con el que nació, si no como ella se identifica

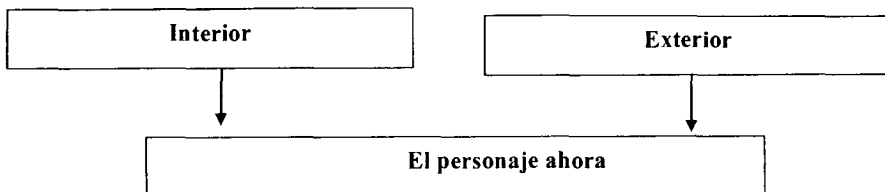

*Se encarga de su propia estética de belleza.

*Es soltera, tiene varios pretendientes, y aun mantiene una relación con su ex novio, Jonathan Armando.

*Entabla relaciones de amistad con mucha facilidad.

* Es una mujer (ya que él mismo así se considera) muy alegre y segura de sí misma, se podría decir que prácticamente su único miedo es que se descubra que es hombre.

* 23 años.

* Al principio de la película es estilista, al final y gracias al concurso trabaja como actriz.

* Desde el principio de la película, la busca su ex novio Jonathan Armando con el que mantiene una amistad. Durante el concurso, desarrolla una amistad con Francisca y después con Catalina.

* Pelea constantemente con su hermano mayor Osiris (aunque no llega a ser tanto como su enemigo), también hay una relación tensa con Ximena.

* Es de tez morena, alta, delgada, ojos grandes y oscuros, labios medianos, cabello largo, castaño oscuro ondulado; utiliza colores muy vivos en su maquillaje (labios en color rosa fuerte y ojos en tonos azules o violetas), se viste con colores vivos, por lo regular con faldas cortas y blusas muy escotadas.

* Tiene una visión positiva pero muy consciente del mundo, sabe cómo tratar a cada tipo de persona con la que convive.

* De carácter muy alegre, siempre está bailando o cantando, es ambiciosa, decidida, inteligente, desinhibida, un poco agresiva y escandalosa.

* Tiene muy buen sentido del humor, es un poco sarcástica y muy simpática

* Usa mucho el lenguaje corporal, y es muy clara para expresarse. Tiene algunos tics verbales que corresponden al lugar donde se desenvuelve, como llamar a su madre jefa.

* Es muy femenina, busca convertirse en lo que ella ve, se ha establecido como el ser una mujer.

* Le gusta bailar, cantar, confeccionar su propia ropa y maquillar a otras personas y a ella misma.

* Su ilusión es ser físicamente mujer y que se le reconozca como tal.

Los distintos ámbitos en que se desenvuelve

Yesenia en el ámbito familiar: Vive con su madre, su abuela, un hermano mayor y cuatro hermanos menores. Apoya económicamente en su casa. Pelea constantemente con sus hermanos, con el mayor asiduamente, hasta llegar a los golpes, pero su mamá los obliga a comportarse. Tiene un gran respeto a su madre.

Yesenia en el ámbito social: Es una persona muy alegre por lo que es muy popular en la zona por la que vive. Crea lazos de amistad fácilmente lo que vemos con Francisca y Catalina, ya que confía en ellas cuando las acaba de conocer.

Yesenia en el ámbito educativo: Tiene una carrera técnica de cultura de belleza.

Yesenia en el ámbito laboral: Tiene un negocio propio, una estética que atiende personalmente. Entra al concurso buscando ser actriz y protagonista de la película. Al final del filme vemos que comienza a trabajar como actriz, gracias al concurso, aunque no es la protagonista.

Yesenia en el ámbito político: No se muestran sus intereses o preferencias políticas sin embargo, se ve afectada por la discriminación de la que es víctima Francisca y por la situación que vive Catalina en su tierra de natal.

Yesenia en el ámbito sexual: Es transexual, sin embargo se presenta ante los demás y ella misma se asume como mujer. No se habla de su vida sexual pero tuvo una relación con Jonathan Armando, un chico homosexual, con el que regresa al final de la película.

Psicología de Yesenia: Aparentemente es una mujer muy segura y alegre sin embargo vive en el estrés constante de aparentar algo que no es, ella misma asume que actúa todo el tiempo. Tiene una confusión sexual que observamos cuando le da un beso a Francisca, es decir, se presenta al personaje con la posibilidad de cambiar su sexualidad.

Interpretación:

Es alta, delegada y atractiva, por lo que cumple con las características físicas de una protagonista femenina.

Viene de un tipo de familia muy común en la clase social baja de la ciudad, una familia mono parental donde la madre se hace cargo de todos los hijos, no se sabe dónde está el padre o si todos son del mismo, y sin embargo tiene muchos hijos. Ella apoya económicamente en su casa, tiene fricciones constantemente con sus hermanos todos ellos hombres, pero la apoyan en su decisión de ser actriz, aunque a veces entre discusiones la desmoralizan, pero al momento del concurso todos le demuestran apoyo.

Este personaje es probablemente el más sociable de la película, ella conoce gente del barrio donde creció, entabla fácilmente relaciones de amistad con personas que conoce recientemente y las apoya. Finalmente de todas las protagonistas de ésta cinta, es la más feliz y segura de sí misma, tanto así que no tiene inconveniente en embellecer a las otras chicas con quienes concursa, lo que al venir de una persona transexual, inferimos que al ser verdaderamente un hombre, es una persona más estable, y no vive en constante competencia con las otras concursantes, como se estilaba representar la relación entre mujeres.

Es una persona que manifiesta claras actitudes de barrio por el medio en que se desenvuelve.

Su actitud en referente a la sexualidad es abierta, platica del tema con sus amigas y se siente cómoda con su sexualidad, lo que se demuestra cuando decide convertirse en mujer, sin importarle el “que dirán”.

Yesenia es un personaje seguro, desenvuelto, independiente, que es capaz de ponerse al tú por tú con otro hombre para defenderse, pero en el fondo podemos encontrar que el conjunto de actitudes que presenta son parte de lo que ella percibe como necesario para ser reconocida como una mujer atractiva.

Catalina

(Diana García)

Exterior

Biografía

Aprender de la experiencia

Marcas de nacimiento

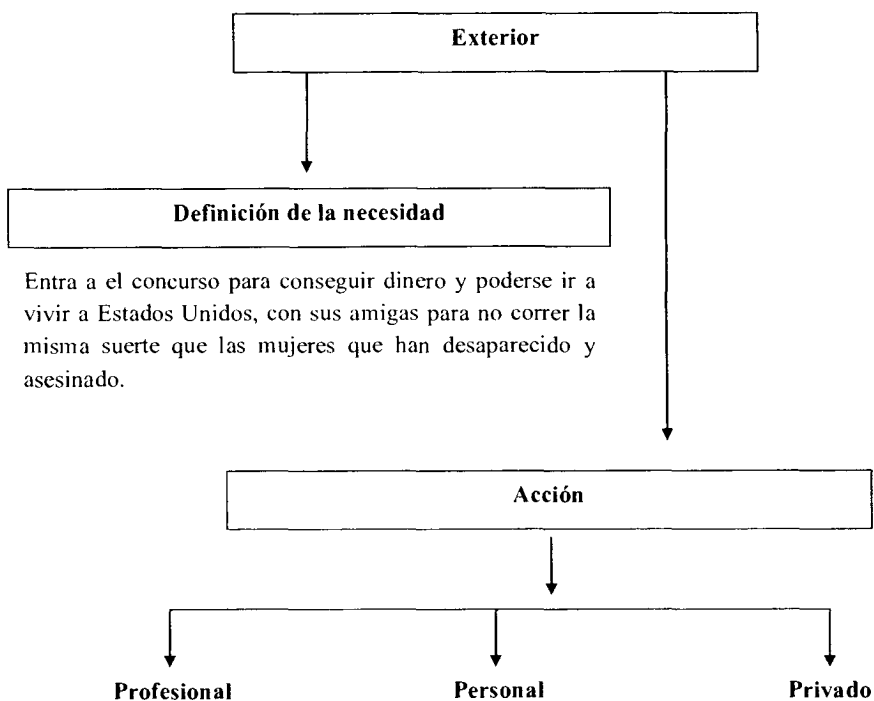
- * Catalina
- * Mujer
- * Mexicana, tez morena
- * Nació en Cd. Juárez Chihuahua
- * Clase baja
- * Vive con su madre, aunque su relación no es muy estrecha.

* Educación básica.

* Es inteligente, valiente y le gusta ser activa ante situaciones que le molestan.

* Heterosexual.

* Le ha tocado vivir la dura realidad de Cd. Juárez y ver como sus amigas y conocidas han desaparecido para ser encontradas muertas, desea conseguir el dinero suficiente para salir de ahí y salvar a sus amigas de esa situación.

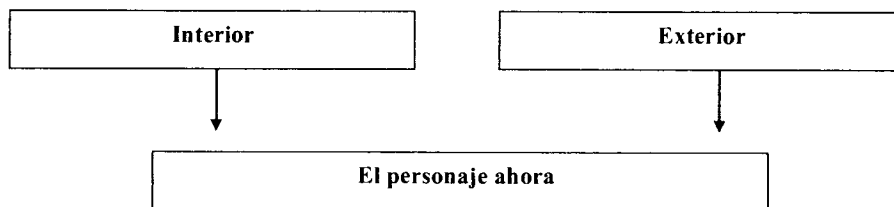

* Trabaja en una maquila.

* Es soltera.

* Tiene varias amigas que trabajan con ella.

* Está muy marcada y afectada por la vida que lleva en su ciudad, por lo que generalmente se encuentra a la defensiva, pero siempre se esfuerza por la gente que siente afecto.

* 20 años aproximadamente.

* Trabaja en una maquila hasta el momento en que se va a la ciudad de México para concursar por el papel de "María Enamorada".

* Tiene varias amigas en su ciudad y es por ellas que decide entrar al concurso, durante el desarrollo de la película se hace amiga de otra concursante con la que comparte gastos de habitación en un hotel y de Yesenia y Francisca. Alejandro el organizador también desarrolla cierta clase de simpatía e interés sexual hacia ella.

* Sus enemigos principales son los hombres que se encargan de desaparecer a las mujeres de Cd Juárez. También tiene conflictos durante la película con Ximena.

* De piel morena clara, estatura mediana, delgada, ojos medianos y oscuros, labios delgados, cabello largo castaño oscuro y lacio; no usa maquillaje, se viste en colores neutros por lo regular con playeras y pantalones de mezclilla.

* Tiene visión negativa del mundo, piensa que toda la gente busca atacarla o la trata bien esperando algo a cambio.

* Es de carácter fuerte, es temperamental, agresiva, ambiciosa, decidida, un poco inocente, trabajadora e impulsiva.

* No muestra tener mucho sentido del humor

* Sus niveles de tensión son muy altos, ya que está a la expectativa de que pueda ocurrirle algo a sus seres queridos y también porque se encuentra en una ciudad desconocida para ella.

* Su uso del lenguaje corporal es muy poco, lo utiliza en su mayoría cuando trata de ser agresiva. verbalmente su lenguaje es claro.

* Tiene el acento y los tics verbales que se ven usualmente en personas del norte de México.

* Sale con sus amigas a platicar y tomar cerveza.

* Al principio de la película manifiesta el deseo de ganar el concurso para tener dinero y poder irse a Estados Unidos con sus amigas. También tiene la ilusión de conocer la nieve. Al final de la película regresa a su ciudad y su deseo ahora se ha transformado en ayudar a encontrar a las mujeres desaparecidas, entre ellas su mejor amiga y en atrapar a los responsables de estos crímenes.

Como se desenvuelve en los distintos ámbitos

Catalina en el ámbito familiar: Solo vive con su mamá a la que apoya económicamente, aunque no se muestra más profundamente que tipo de relación familiar sostienen.

Catalina en el ámbito social: Vive en ciudad Juárez Chihuahua, donde tiene varias amigas, las que son el motivo de que ella entre al concurso, se muestra que convive con ellas en el trabajo y también salen a tomar a bares. A su llegada a la ciudad de México se muestra dura, sin embargo de inmediato se hace amiga de la chica con la que comparte habitación en un hotel, y hacia el final de la película también entabla una amistad con Francisca y Yesenia. Tiene fricciones constantes con Ximena, debido a la actitud superior que ésta trata de tomar frente a Catalina y demás participantes.

Catalina en el ámbito educativo: No se muestra claramente pero podemos entender por la manera en que se desenvuelve y su trabajo en una maquiladora, que sólo posee la educación básica.

Catalina en el ámbito laboral: Trabaja en una maquila de ropa en Ciudad Juárez.

Catalina en el ámbito político: Catalina viven Ciudad Juárez, Chihuahua, localidad conocida por el alto índice de desapariciones y asesinatos a mujeres jóvenes, desde el principio del filme ella se muestra indignada por esta situación debido a que es conocido por todos quienes son los culpables de dichos delitos y las autoridades no actúan, por lo

que Catalina es de las pocas personas que denuncian, constantemente muestra carteles y da información sobre mujeres desaparecidas. Se enfrenta a uno de los hombres que ella sabe ha sido responsable de la desaparición de algunas de sus amigas y también es esto lo que la obliga a ir al concurso y alejarse. Durante la última parte del concurso antes de salir a su presentación recibe una llamada, donde le avisan que su mejor amiga también ha desaparecido, ella conmocionada por la noticia sale al escenario y manifiesta su inconformidad ante esta situación que se vive en su ciudad natal. En la última parte de la película, aparece ella presentando más carteles y fotos dando los datos de las mujeres desaparecidas. Y reflexiona sobre lo importante que es su presencia ahí para ayudar a poner fin a dicha situación, ya que según ella huyendo no podrá hacer nada, por lo que se convierte en vocera de las mujeres desaparecidas y apoya en su búsqueda.

Catalina en el ámbito sexual: Alguna vez pasó la frontera y la detuvo la policía de migración y cuenta que antes de regresarla dos hombres la violaron. Eso la marcó, es evidente que ella no ve la sexualidad como algo que se disfrute, si no como algo que los hombres siempre buscan conseguir de una mujer.

Interpretación:

Catalina cumple con las características físicas de una protagonista femenina, es delgada, estatura media y atractiva. En un principio la vemos despreocupada por su aspecto sin embargo con el desarrollo de la película encontramos un aumento en la preocupación por su arreglo personal, impulsada por el deseo de ganar el concurso, por lo que comienza a maquillarse más y a usar ropa más provocativa, es decir, a pesar que según el planteamiento del personaje, su único objetivo es salvarse y vengar a las chicas asesinadas, pronto sucumbe (aunque no del todo) en el mundo de la farándula, dejándose llevar por la moda exigida para ser una protagonista.

Su familia la componen su madre y ella, aunque no muestran mucha interacción, ni interés en las actividades la una de la otra, por lo que hay un cambio en cuanto al ámbito familiar con ésta protagonista, ya que regularmente las mujeres jóvenes no realizaban ningún movimiento sin la aprobación de los padres, es éste caso la madre. Generalmente

se estilaba mostrar a una mamá cercana y cómplice de su hija, pero aquí ambas son muy independientes la una de la otra.

Ésta mujer tiene una unión muy fuerte con sus amigas, su relación es de cuidado y preocupación mutua, y ya en el DF durante el concurso también entabla una buena amistad con las otras chicas. Lo que nos muestra que es una mujer que fácilmente confía en otras a pesar de estar en una situación de competencia. Avance también para el tratamiento de las relaciones entre mujeres, que regularmente viven en competencia y rivalidad.

En el ámbito de lo político, Catalina es una de las protagonistas que más avances muestra (además de Francisca), ya que se atreve a denunciar la situación que se vive en su ciudad y exige una solución. Esto en comparación con el tratamiento usual del cine hacia las mujeres y lo política es un gran logro, ya que generalmente se le separaba de este ámbito, por creerlas incapaces de luchar o siquiera de tener un interés por el tema.

Sexualmente es una mujer, marcada por una violación sufrida al cruzar la frontera, no ve la sexualidad como algo que se disfrute si no como algo que los hombres buscan conseguir de la mujer, sin embargo no se expresa del sexo como si fuera algo malo sólo habla de lo que su experiencia le ha mostrado.

Conclusión *Casi divas*:

En esta película la mayoría de los personajes provienen de familias mono parentales donde la madre es la encargada de cuidar, educar y proveer de los recursos necesarios, el único personaje que no coincide con esta característica es el de Ximena, quien es también la única que viene de una familia de clase social alta, es decir, podemos ver que en esta cinta, hay una fuerte relación con el bienestar económico y la presencia de un padre, ya que si bien las madres solteras llevan el sustento económico a casa, ninguna tiene el nivel de ingresos de un hombre, en este caso el padre de Ximena. También observamos que todas son hijas de familia, que si bien muestran afecto y respeto por sus

padres, no presentan un apego exagerado, todas son capaces de salir y desenvolverse fuera de su núcleo familiar sin problemas.

En el ámbito social todas las mujeres que se presentan en el filme, son independientes y capaces de circular sin problema por distintos ambientes, desde una cantina en Cd. Juárez, hasta los barrios bajos de Neza, o en un estudio de televisión, lo que marca una gran diferencia con los personajes femeninos representadas en el cine anteriormente, ya que, las mujeres sólo se encontraban, en bares si trabajaban ahí, ahora es algo tan cotidiano en la vida, que se presenta en la pantalla. Otro aspecto social que resalta es que las mujeres se presentan como amigas y compañeras solidarias y no por el hecho de estar en una competencia se ven como rivales a destrozarse, la única excepción aquí sería Ximena.

Es importante destacar que la educación básica es una constante como mínimo en la instrucción escolar de estas mujeres, ya que en comparación con representaciones femeninas de otras épocas todas han asistido a la escuela, incluso Francisca, quien viene de una comunidad en su mayoría analfabeta, cuenta con la preparación necesaria, para en un momento dado, impartir clases, pero ella no es la única con empleo, todas buscan desarrollarse profesionalmente, por una parte ingresando al concurso para volverse actrices reconocidas internacionales, pero aun antes de esto, Yesenia tiene su propia estética y Catalina trabaja en una maquila. Es decir todas, a excepción de Ximena, se desenvuelven laboralmente y aportan recursos para la manutención de sus hogares.

En el caso de dos de las protagonistas (Francisca y Catalina) se trata de hacer una conciencia sobre la situación que se vive en sus comunidades, es decir, en cierta forma hacen una denuncia política ya sea contra la delincuencia o contra la discriminación, gran avance en cuanto al tratamiento femenino en el ámbito político, del cual regularmente se le había mantenido relegada a la mujer en el cine. Con esto podemos ver éstas mujeres tienen una posición política activa, buscan mejorar su entorno, y la situación de su comunidad para ellas y sus seres queridos.

En cuanto a ámbito sexual, observamos que todas nuestras protagonistas asumen su sexualidad como algo propio, ellas deciden si quieren tener relaciones o no, sin embargo

ninguna de ellas (excepto Yesenia, quien finalmente es hombre) manifiesta tener relaciones sexuales por placer, si no porque los hombres lo desean y es un medio para conseguir su meta. Por lo que el avance es a medias, ya que ninguna expresa y vive su sexualidad tan abiertamente, como lo hace un hombre, es decir, aun existen tabúes en cuanto a la sexualidad femenina.

Si bien, nuestras protagonistas muestran cambios importantes en varios de los campos en los que se desenvuelven también podemos ver que hay varias constantes como el hecho de que a pesar que físicamente tienen rasgos muy distintos, todas son delgadas de estatura media y atractivas.

Finalmente se observa que en *Casi Divas*, la directora Issa López reproduce el sistema patriarcal, en el que es un varón el que decide por las mujeres, es decir, sin importar la preparación, el esfuerzo y las cualidades de cada una de las concursantes, finalmente todo concluirá con la desición final del productor, un hombre al que muchas le hacen favores, con tal de ser las ganadoras.

LADIES NIGHT

Esta cinta mexicana fue estrenada en diciembre de 2003, se colocó como la película nacional más taquillera de aquel año, además fue la primera co-producción mexicana de Buena Vista International a través de Miravista. Obtuvo el reconocimiento de la cadena internacional MTV, al verse acreedora del Premio MTV Movie Award 2004 a Actriz Favorita (Ana de la Reguera), Mejor Cachondez (Ana Claudia Talancón y Ana de la Reguera). Así como también obtuvo el Premio del Festival de Cine de Cyprus 2006 a Mejor Guión de Película (Issa López). De igual manera, fue seleccionada para inaugurar el 8vo Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles.

Poster Ladies Night

FICHA TÉCNICA

Título de Exhibición	Ladies Night
País (es) de Producción	México
Compañía (s) Productora (s)	Argos Cine / Televisa Cine / Miravista Films / Buenavista International / Video Cine
Productor (es)	Epigmenio Ibarra / Inna Payán
Año de Producción	2003

ANÁLISIS CINEMATográfico

Duración	89 Minutos
Dirección / Realización	Gabriela Tagliavini
Asistente de Dirección	Juan Obregón
Argumento	Ignacio Darnaude
Guión	Issa López
Dirección de Fotografía	Javier Zarco
Diseño de Producción	Miguel Álvarez
Formato	Color
Edición / Montaje	Roberto Bolado / Jorge García
Música	Juan Cristóbal Pérez Grobet
Obras Musicales	“Desde que Llegaste” Reyli / “Yo Viviré” / “I Want Your Sex” / “Hijo de Tigre” / “Crisis de Nervios” / “Que Grosero” / “Sixtie Nine”
Intérpretes	Grupo Elefante / Moderatto / María Barracuda / Toro / Ultrasonicas
Sonido	Antonio Diego / Rogelio Villanueva
Vestuario	Gabriela Diaque Lases
Animaciones	Ollin Estudios
Efectos Visuales	Charlie Urnaga
Dirección de Arte	Javier Zarco
Reparto	Ana Claudia Talancón: Alicia

ANÁLISIS CINEMATográfico

	Ana de la Reguera: Ana Luis Roberto Guzmán: Rocco Fabián Corres: Fabián Hugo Silva: Daga
Fecha de Inicio de Rodaje	Febrero de 2003
Estudios y Locaciones	Estudios Churubusco / Ollin Estudios / Distrito Federal (Azcapotzalco, Tecamachalco, Las Lomas, Centro Histórico, Santa María la Ribera)
Autorización	10370-B15
Fecha y Lugar de Estreno	10 de Diciembre de 2003 en las cadenas de cines Cinemex y Cinopolis

SINÓPSIS (oficial)

Ladies Night es una comedia romántica de una chica llamada Alicia, quién está a punto de casarse, pero su vida de pronto se transforma cuando en su despedida de soltera conoce a un bailarín, quien ha sido contratado por Ana, la mejor amiga de su prometido y enemiga, Ana lo ha contratado para molestarla y arruinarle un día tan especial.

Pero para la gran sorpresa de la conservadora familia de la joven prometida, de Ana, de Fabián (el novio) y de la misma Alicia, ella se enamora del stripper y decide seguirlo.

En este proceso ella transforma la rivalidad con Ana en una fuerte amistad, y ambas se muestran como mujeres independientes.

“Ladies Night” es una deliciosa comedia romántica, en la que se reflejarán todas las mujeres modernas de Latinoamérica.

(<http://www.miravistafilms.com/ladiesnight/espaniol/index-flash.html>)

LA DIRECTORA

Gabriela Tagliavini

Estudió la carrera de Dirección de Cine en la Escuela Superior de Cinematografía de Buenos Aires, Argentina. Mientras realizaba sus estudios, también trabajó en varios comerciales y largometrajes, como *Gatica el Mono* de Leonardo Fabio (1993).

En 1993, se mudó a Estados Unidos, en donde obtuvo un certificado en guión cinematográfico en la Universidad de California en Los Ángeles (U.C.L.A.). Posteriormente, finalizó su maestría en guión cinematográfico en el América Films Institute. En este país trabajó como escritora de espectáculos para las televisoras USA Network y CNN.

También ha escrito múltiples guiones de largometraje, entre ellos uno para la actriz Theresa Russell. Así como también ha participado como directora de varios cortometrajes como *La Autopista*, basado en el cuento de Julio Cortázar.

La escritura de algunos de sus guiones de cine la han llevado a ser reconocida en varios países. Fue seleccionada por la cadena televisiva ABC y El Sindicato de Escritores Estadounidenses, finalista en el laboratorio de guión que organiza la compañía de Robert Redford, The Sundance Institute. Ganó el premio del Instituto de Cine Mexicano (IMCINE). Fue finalista del Festival de Cine de Houston y del Chesterfield que es organizado por la compañía de Steven Spielberg, Disney y Universal Studios y también lo fue en el concurso que organiza la Academia de Artes y Ciencias (Oscars).

Gabriela Tagliavini en grabación

Su novela "Los Colores de la Memoria" fue publicada por editorial Lumen, presentada en 1999, en la Feria del Libro de Buenos Aires, con la que recibió críticas favorables por parte de la prensa. También fue reconocida por El Diario La Nación, cuando la recomendó como una de las mejores novelas del año (2001) en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Australia.

Por su primer largometraje como directora "*The woman every man wants*" ("La mujer que todo hombre quiere" 2001), producido en Hollywood, ganó numerosos premios en todo el mundo, incluyendo tres preseas como mejor directora en festivales de cine internacionales, destacando el premio al mayor director en el Festival de Cine Independiente de Nueva York.

(<http://www.miravistafilms.com/ladiesnight/espaniol/index-flash.html>)

LA CRÍTICA

A pesar del éxito ostentado en las taquillas por esta cinta, la crítica periodística realmente fue bastante dura con ella, ya que como en varios periódicos se pudo leer, es considerada una película hueca, sin gran fondo y sólo para entretener al público, lo que en sí, tal vez no es sólo una característica de esta cinta, sino de la mayoría de las películas mexicanas comerciales de los últimos tiempos. Lo que si podríamos destacar en cuanto a las críticas a esta cinta, es el que el guión haya sido escrito así como dirigida por mujeres, mientras que la historia es "tan anti femenina que la pudo escribir cualquier macho sin pretensiones" (De Luna,2004,08), sólo por poner un ejemplo, la joven fue probablemente violada además de haber sufrido robos a su casa, y con todo y eso, ella enamorada decide seguirlo, prácticamente rogándole al stripper que le dé un lugar en su vida. "Plantear en esta realidad de crimen rampante que la protagonista es susceptible de enamorarse del hombre que la narcotizó, robó y quizá violó, es francamente irresponsable por decir lo menos, ¿Cómo entender que unas mujeres cineastas compartan una de la peores fantasías misóginas?" (García,2003,14)

Por otro lado, al hablar de la amiga ruda, quien tampoco tiene la suficiente autoestima para permitir que su amigo tenga relaciones sexuales con ella, mientras en su cara le implora a su prometida que regrese.

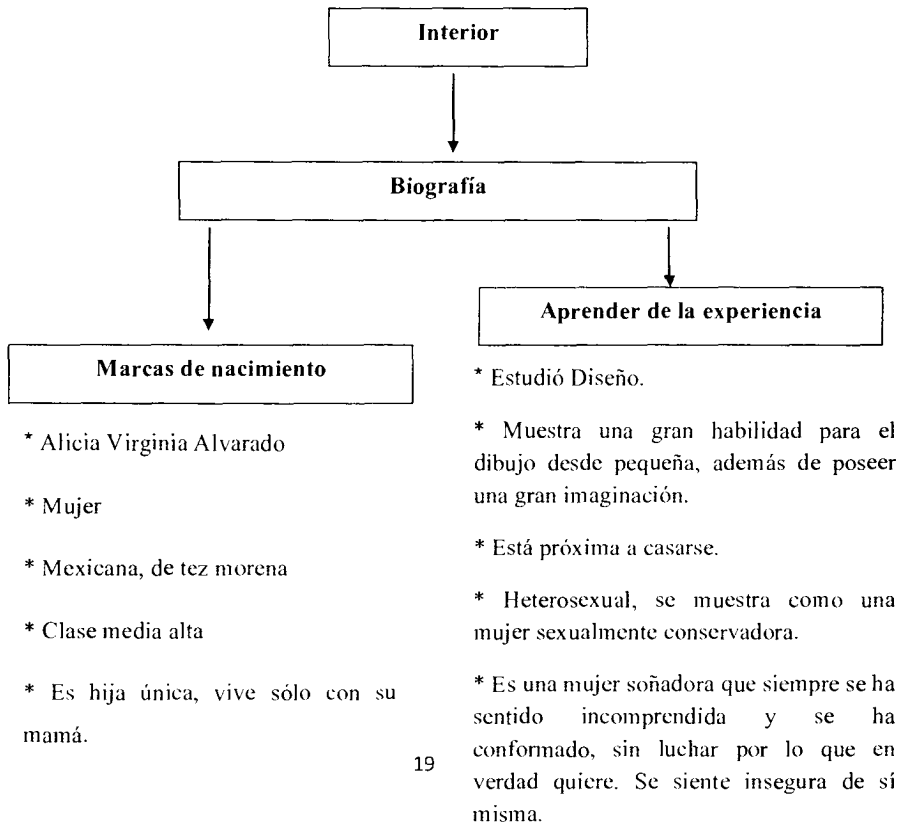
Además de plantear el mismo estereotipo impuesto a la mujer desde muchas décadas atrás, no existe nada en este mundo más conveniente para una joven que casarse, así como ellas tampoco tienen otra ambición que no sea la de contraer nupcias.

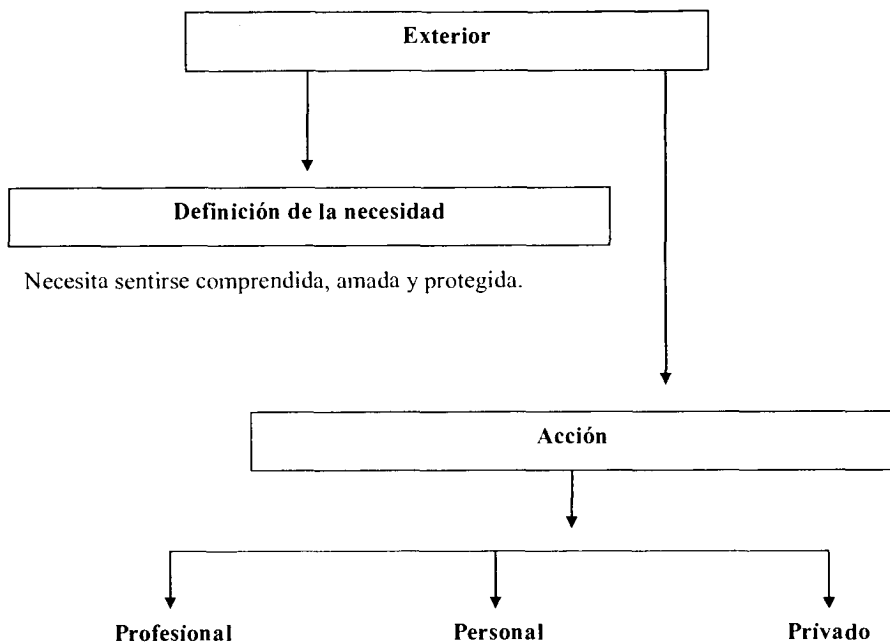
Mientras tanto la directora defendía a capa y espada su creación, diciendo que se trataba de un largometraje de lo que sienten las mujeres, contado por las propias mujeres, en sus palabras “Creo que las mujeres de todas las generaciones y países están rompiendo con las reglas, enarbolando la bandera del sentimiento propio y están aprendiendo a no claudicar ante las presiones del entorno...en la actualidad, es complicado ser mujer directora, pero existe un público que está ávido de nuevas formas de contar las historias. Los ojos de una mujer ven las cosas de otra manera...Ladies Night, trata temas como la duda, la indecisión que nos recorre las entrañas cuando tenemos que elegir algo.” (Tagliavini,2003,1)

Dejando de un lado el trato que se le dio a la mujer en esta cinta, otra característica que fue muy criticada, es el planteamiento de un mundo irreal en cuanto a la vida de los jóvenes en la Ciudad de México, es decir, estas chicas se pasean solas por la Buenos Aires en plena noche, sin que absolutamente ningún peligro las aceche.

ALICIA

(Ana Claudia Talancón)

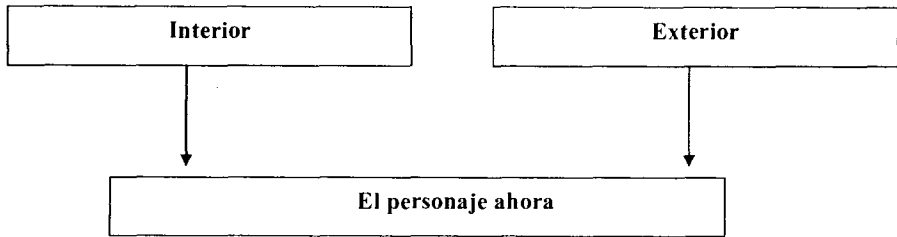

* Al inicio de la cinta se muestra como una señorita de casa, que no trabaja ya que es mantenida por su madre y posteriormente lo será por su futuro esposo, pero al final del filme consigue trabajo como dibujante de la revista en la que trabajan su prometido y su peor enemiga.

* Su círculo social son mujeres de un nivel económico igual al de ella, la mayoría ya casadas y con hijos.

* Está confundida sobre si casarse y perdonar la traición de su prometido, o ir tras el bailarín del que se enamoró una semana antes de su boda.

*Aproximadamente 24 años

*Es dibujante

*Su grupo de amigas son conservadoras como ella y del mismo nivel social; su enemiga y posteriormente amiga para ser de nuevo su enemiga y terminar como su mejor amiga es Ana.

*Es de piel morena y ojos claros, estatura media, complexión delgada pero con un cuerpo bien proporcionado. Su cabello es largo y lacio, de color castaño claro. Su maquillaje es muy natural y principalmente resalta sus ojos y labios. Se viste muy femenina y a la vez un poco conservadora, siempre en colores pastel y claros.

*Es soñadora, cree en el amor a primera vista, en el matrimonio, en la fidelidad y el amor verdadero.

*Católica

*Tranquila, hogareña, soñadora, conformista, alegre, conservadora, tímida, indecisa, de carácter fuerte, es muy femenina y ocurrente.

*Es bromista e ingeniosa, pero no le gustan las bromas pesadas ni vulgares.

*Está nerviosa ya que no sabe si se casará o si el hombre del que se ha enamorado también la ama.

*Habla conservadoramente, no suele decir groserías.

*Es muy femenina.

*Su mayor pasión es dibujar e imagina a sus personajes con vida.

*Su gran ilusión es que alguien entienda sus dibujos.

Como se desenvuelve en los distintos ámbitos

Alicia en el ámbito familiar: Esta mujer es muy unida a su mamá, tienen una relación de confianza, amor y a la vez respeto. Madre e hija son casi como amigas. Su unión, muy probablemente se hizo más fuerte cuando el padre de familia las abandonó por otro hombre.

Alicia en el ámbito social: En la cinta se muestra que la clase de amigas con las que convive son mujeres de aproximadamente la misma edad que ella, algunas ya casadas y con hijos. Ellas son de la misma clase social que Alicia, así como también religiosas y conservadoras. Pero a pesar de dichas similitudes en sus vidas, su relación no parece ser la mejor, ya que Alicia se ve incomoda entre ellas, además de no aparentar ser muy listas, es decir, son pintadas como las clásicas niñas frescas y ricas que sólo saben gastarse el dinero de sus maridos ricos. Conforme la película avanza, vemos como nuestra protagonista, desarrolla una amistad más real y sincera con Ana, quien pareciera su contraparte, pero finalmente se entienden, ya que ambas son mujeres jóvenes, solteras, en busca del amor y muy soñadoras. Con Ana, Alicia se mete a un club para chicas, en donde las mujeres toman, fuman y se divierten viendo bailar hombres en poca ropa, también entra a un hotel de paso y anda por las calles de la ciudad a altas horas, en busca del hombre del que se ha enamorado.

Alicia en el ámbito laboral: Es al final de la cinta que se muestra a Alicia como una mujer trabajadora, cuando ésta por fin decide vender sus dibujos a la revista donde trabajan Fabián y Ana. Esta escena es muy corta, pero podemos deducir que relación con los compañeros de trabajo es cortés.

Alicia en el ámbito político: Durante toda la cinta nunca se hace referencia al ámbito político.

Alicia en el ámbito sexual: Ella inicialmente se muestra como una mujer muy conservadora, que cree en llegar virgen al matrimonio, pero conforme se desarrolla la

película, vemos que realmente no es así, ya que ella ya ha mantenido relaciones sexuales antes de casarse, además de ser una mujer muy sensual, de la cual finalmente toda su motivación durante la cinta fue un hombre, y la gran pasión, amor y deseo que éste le despertó, además de entregarse a él en un encuentro amoroso en una sex shop.

Alicia en el ámbito educativo: Estudió diseño, carrera que en realidad no ejercía sino hasta el final de la película, cuando se decide a trabajar, pero anteriormente se muestra como la clásica hija de familia, que no necesita trabajar, y que pronto pasará a ser mantenida por su esposo.

Psicología de Alicia: Aquí podemos observar que ésta mujer no sabe quién es, no sabe de que es capaz, no cree poder salir adelante sola y por todo esto, se casará, es decir, es una mujer llena de dudas e inseguridades, que se conformará con ser la esposa de un hombre al que no ama, sólo porque no sabe en realidad quién es ella y porque no se considera lo suficientemente capaz de salir adelante sola. Posteriormente, sus dudas la llevan a perseguir a otro hombre, que aunque en ocasiones la humilla y desprecia y en otras parece también sentir algo por ella, Alicia aún duda por quien decidirse, incluso hasta el día de su boda.

Interpretación

Físicamente es de estatura media, delgada con un cuerpo bien proporcionado, es morena clara y muy atractiva, es decir, de primera mano, cumple con el ideal de mujer mexicana, que si bien no es rubia, es lo suficientemente atractiva para la raza nacional.

Este personaje se define como la representación clásica de la niña de casa o mujer joven, con la única pretensión y objetivo en la vida de convertirse posteriormente en “la madre”, es decir, asume las funciones de éste personaje tradicionalmente representado en el cine mexicano, ya que es hogareña, amorosa, conformista, muy femenina, soñadora y dependiente del varón. Pero conforme se desarrolla la historia, observamos que Alicia cambia de actitud, lucha y deja de conformarse con lo que le ofrece su próximo esposo, con tal de conseguir su objetivo, el hecho aquí, es que, nuevamente, la única motivación

que parece ejercer presión y llevar a una transformación, en la vida de una protagonista femenina, joven y moderna, es un hombre, es decir, a Alicia no le ha importado ejercer su carrera, ya que de ser mantenida por su madre, pronto lo será por su marido, se ha conformado con una persona a la que no sabe si en realidad ama, pero que no la satisface por completo, además de haberle sido infiel, acepta y convive con mujeres con las que en el fondo no parece tener mucho en común y más bien se muestra incómoda entre ellas, se casará de blanco y tendrá una gran fiesta, porque ese es el sueño de toda mujer como ella, pero cuando por fin se decide a cambiar, y dejarlo todo, su única motivación es un hombre. Por lo que podemos llegar a la conclusión de que, a pesar que éste personaje se muestra con transformaciones, en relación a la proyección que se le daba anteriormente en el cine a la mujer, al ser manifestado su cambio sólo por conseguir el amor de un hombre se sigue representando a una mujer insegura de sí misma, que sólo puede sentirse completa y segura al lado de un esposo, novio o amante, y de la cual su único objetivo es sentirse amada y bajo la protección que ofrece una figura masculina.

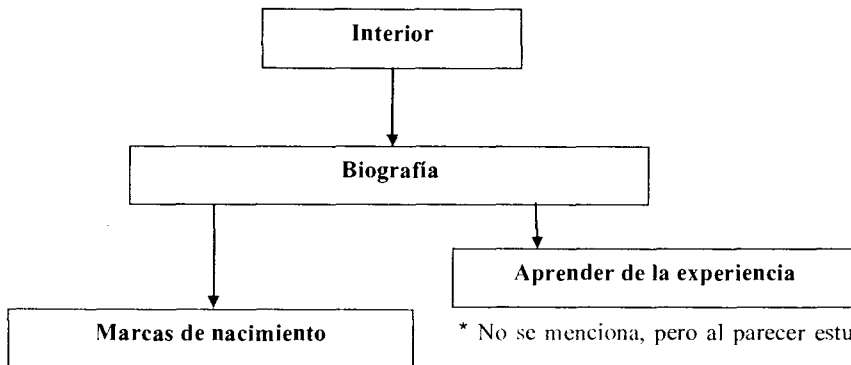
En cuanto al ámbito familiar, la de Alicia es una familia formada sólo por su madre y ella, pero tienen una unión fuerte y clásicamente representada por el cine mexicano, entre madre e hija, una relación de gran amor y confianza, ya que son como amigas. El que su padre / esposo las haya abandonado, las ha convertido en mujeres fuertes, pero a la vez inseguras, lo que muy probablemente ejerza un gran peso en el que Alicia esté por casarse con un hombre que no ama y no la comprende, es decir, prefiere esto, a sentirse sola y abandonada como su madre. En general se puede afirmar que en el ámbito familiar no existe un gran cambio.

En el ámbito social si hay un gran cambio en ésta cinta, ya que ella y Ana asisten a bares y clubes con demás mujeres, en el que se divierten viendo a hombres en poca ropa, lo que anteriormente hubiera sido impensable para unas mujeres decentes.

Otro cambio es en el ámbito educativo, ya que Alicia es una mujer estudiada, aunque no ejerza su carrera sino hasta el fin de éste filme.

Ana

(Ana De La Reguera)

* Ana

* Mujer

* Mexicana, de tez blanca

* Clase alta

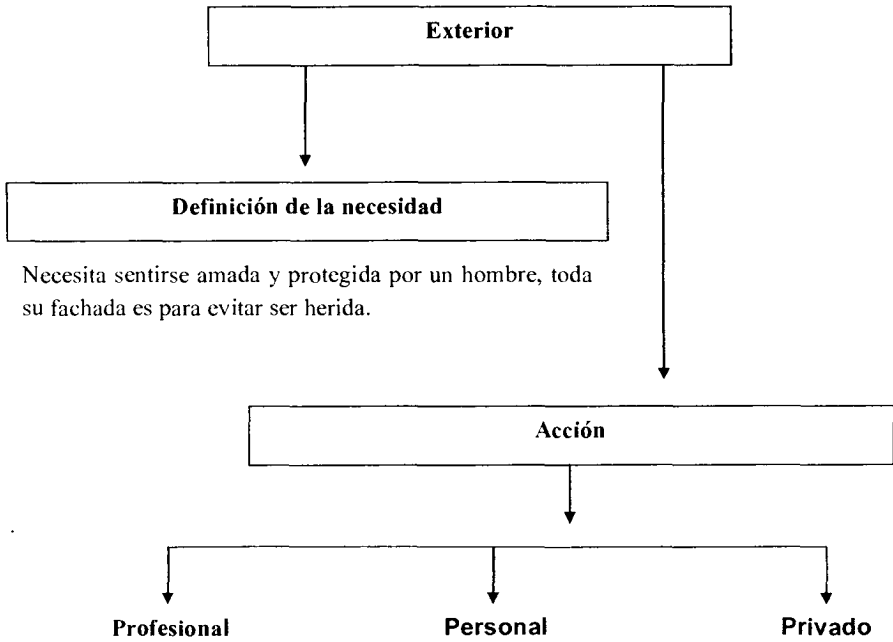
* No se hace ninguna mención sobre su familia, pero se deduce que no vive con ellos.

* No se menciona, pero al parecer estudió en un área como comunicación o diseño.

* Tiene facilidad de palabra y para socializar, también es ocurrente.

* Heterosexual, es sexualmente abierta, es decir, aunque no es muy activa, no ve mal el tener relaciones extramaritales.

* En el fondo es una mujer que desea ser amada y tiene miedo a quedarse sola, aunque se avergüenza de sentirse así, por lo que esconde su fragilidad tras una fachada de mujer ruda y fácil.

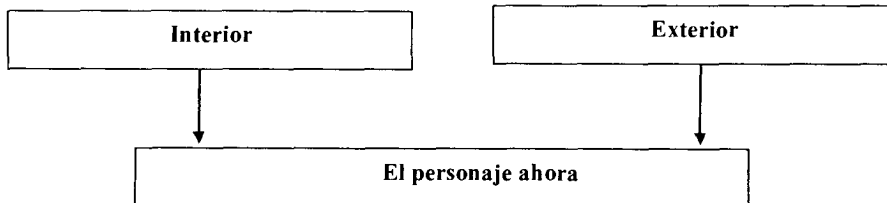

* Trabaja como editora en una revista.

* Es soltera, pero busca una relación con su mejor amigo y novio de Alicia.

* Aparenta ser una mujer de mundo, conocedora del sexo opuesto y no tener necesidad de un hombre, pero finalmente acepta estar enamorada, y lucha por el amor de su mejor amigo.

ANÁLISIS CINEMATográfico

- * Aproximadamente 25 años.
- * Es editora.
- * El único amigo de Ana que aparece en la película es Fabián, y en ocasiones la misma Alicia, a la vez que también llega a ser su enemiga.
- * Es de tez blanca, cabello obscuro a los hombros y ojos cafés. Su estatura es media y es de complexión muy delgada. Su maquillaje es muy recargado en los ojos y se viste muy informalmente, con pantalones tipo cargo chalecos y chamarras, además de usar botas tipo militares, pero ya para la segunda mitad de la cinta cambia su forma de vestirse y actuar, mostrándose más femenina y recatada.
- * Aparenta ser muy fuerte y ruda, pero en realidad también sueña con ser amada.
- * No se menciona que tenga empatía por alguna religión.
- * Es poco femenina, muy mal hablada y vulgar, fuma, toma y se droga, se muestra como una mujer sin inhibiciones y complejos, independiente y libre, es alegre, sociable, atrevida y aventada, en el fondo tiene un buen corazón.
- * Es muy sarcástica y gusta de las bromas pesadas y vulgares.
- * Tiene una gran presión ya que al tener relaciones con Fabián, accidentalmente se grabó un video, mismo que ha perdido y teme que llegue a manos de Alicia, la novia y prometida de éste. También está ansiosa por saber si se casarán o no, ya que ella está enamorada de Fabián.
- * Es mal hablada, se expresa de manera muy vulgar y masculina.
- * Aparenta ser muy masculina en su forma de ser, aunque posteriormente muestra su lado femenino al verse enamorada.

* No existe alguna mención que ponga en claro cuáles son sus pasiones y/o pasatiempos.

* Su ilusión es encontrar a un hombre que la ame y que siempre se lo demuestre, y que mejor si es su mejor amigo, es decir, Fabián.

Como se desenvuelve en los distintos ámbitos

Ana en el ámbito familiar: En realidad a lo largo de todo el filme, nunca se hace alguna referencia acerca de la familia de ésta mujer, sólo se intuye que vive sola.

Ana en el ámbito social: Su mejor amigo es su compañero de trabajo, del que a la vez está enamorada, por lo que su rival es Alicia, pero llega a convertirse en la mejor amiga y cómplice de ésta.

Ana en el ámbito laboral: Esta mujer trabaja como editora en una revista, en la cinta sólo se observa una relación laboral con su amigo y jefe Fabián, a quién trata y se dirige en la oficina como si se encontraran en un bar.

Ana en el ámbito político: Nunca se observa una posición política en la cinta.

Ana en el ámbito sexual: Se muestra como una mujer libre e independiente, con una gran experiencia y libertad sexual, lo que manifiesta en su forma de expresarse y actuar, aunque al final de la cinta, se revela que realmente la recatada y virgen era ella, ya que la primera vez que sostuvo un encuentro amoroso fue con su amigo Fabián. Aunque al parecer esto no es de su agrado, ya que admite que se siente avergonzada de haber permanecido virgen a su edad.

Ana en el ámbito educativo: Por el trabajo que desempeña, se intuye que estudió alguna carrera afín a la comunicación o bien al diseño.

Psicología de Ana: Otro personaje lleno de dudas, que va por la vida con el disfraz de mujer de mundo y conocedora, sólo porque no se encuentra conforme con su verdadera personalidad y realidad. Es decir, a lo largo de la película ella misma se define como una

mujer libre, sin prejuicios, que tiene relaciones sexuales con cualquier hombre con facilidad y se encuentra cómoda con esto, aunque todo es una mentira. Es una mujer llena de inseguridades también, ya que sabe que el hombre que ama está por casarse, pero ha aceptado mantener una relación con él en secreto con tal de no sentirse sola, y claro, saber si así logra conquistarlo y hacerlo cambiar de parecer en cuanto a su próxima boda.

Interpretación

Físicamente Ana es de estatura media, muy delgada y de piel muy blanca, con lo que cumple con los estereotipos impuestos últimamente a la mujer, no sólo en México, sino en el mundo, de que la mujer debe ser excesivamente delgada de estatura media o alta y su color de piel debe ser claro.

Éste personaje, en la primera mitad del filme, asume algunas funciones de la prostituta, ya que es una mujer libre, sin prejuicios, autónoma e independiente, que presume de tener una gran experiencia sexual con diversos hombres, y se encuentra orgullosa de ello. Pero en la segunda mitad, observamos que lo anterior, no es más que un disfraz, ya que Ana no es así, es más bien otra mujer que sueña con el amor que aun no le corresponde, ya que en el fondo está enamorada de su mejor amigo y sostiene un encuentro amoroso con en la oficina, el cual, en realidad es su primer experiencia sexual, y es aquí donde identificamos otro cambio, ya que ésta mujer no está orgullosa de dicha situación, porque actualmente existe una mayor apertura sexual no sólo para los hombres, sino que también para las mujeres, por lo que lejos de ver como algo positivo este hecho, Ana se avergüenza, lo que la ha llevado a dar la apariencia de lo contrario. En sí, se puede afirmar que el personaje de Ana cumple con funciones tanto de la prostituta, como de la madre, si bien el primero más bien es una imagen que se ha creado ella misma, en el segundo es realmente en el que más se identifica, ya que termina siendo la mujer sacrificada y abnegada, en cuanto admite jugar el papel de la amante y ser la segundona, con tal de obtener las sobras del amor y el tiempo de Fabián. Lo que se

podría rescatar de ella es que es decidida, y aunque aparente que no es lo que quiere, en realidad sabe bastante bien cuáles son sus mayores deseos.

En cuanto al ámbito laboral se observa otro avance, ya que trabaja mano a mano con Fabián, a pesar de que éste es su jefe. Esto es un cambio positivo, ya que anteriormente una mujer no podía trabajar, pero poco a poco esto ha ido cambiando, y aunque no es la jefa, se desempeña de manera correcta en sus labores.

En el plano de lo familiar encontramos otro cambio, ya que Ana jamás hace mención de su familia, a pesar de ser una mujer joven y soltera, ya que anteriormente no era bien visto que una mujer viviera sola, pero en ésta cinta así es, y no parece existir ningún problema por ello.

Finalmente en el ámbito educativo encontramos otro avance, ya que Ana es una mujer con estudios superiores.

Conclusión *Ladies Night*

La cinta *Ladies Night*, si bien, sigue apoyando ciertos estereotipos impuesto a la mujer en el cine, como lo son la dependencia femenina hacia el varón, la imagen de la madre sufrida y abnegada, o bien la de la prostituta, fácil y sin prejuicios, también muestra un cambio y avance en el tratamiento de la mujer, de entrada el que en una misma protagonista se vean reflejados dos estereotipos tan contrarios, en cierta forma, es positivo, ya que ya no es tan cerrado el panorama para las mujeres (aunque no deja de vivir sólo entre éstas dos alternativas), lo que lleva a un reflejo más real de los personajes femenino.

De igual forma, el que en la presente película se hable de dos mujeres que tienen una carrera, es igualmente un avance, en relación con el tratamiento del personaje femenino de hace algunos décadas, que si acaso contaba con algún nivel de preparación era básico o bien para las tareas del hogar.

Otro cambio que observamos es en la forma de actuar y hablar de los personajes, ya que una de ellas es mal hablada, pero en cierta manera llega a ser gracioso el uso de su lenguaje, por lo que se infiere que la mujer ya no se encuentra en un papel tan acartonado, en el que era impensable que un personaje femenino hablara de manera vulgar, con doble sentido y con palabras altisonantes, aunado a esto, ambas protagonistas beben, se drogan y asisten a bares llenos de otras chicas que van a ver bailar a hombres en poca ropa, lo que representa otro avance en cuanto al tratamiento y representación de la mujer en el cine, ya que la casa ya no es el único lugar donde un personaje femenino puede sentirse segura y cómoda. Además las asistentes a dichos lugares no son vistas como mujeres malas, sino como seres independientes que transitan por los lugares que les place sin problema alguno.

Otro campo que muestra una mutación es el laboral, ya que ambas protagonistas trabajan, además de que observamos a más chicas trabajadoras y profesionistas en dicha oficina. Pero en sí, realmente ninguna de las protagonistas muestra una lucha por una superación y éxito profesional.

En conclusión se puede afirmar que la cinta *Ladies Night*, si presenta bastantes cambios en cuanto a la representación femenina, pero, finalmente la idea más profundamente arraigada sobre la mujer prevalece, es decir, un personaje femenino, aunque tenga estudios, trabaje, manifieste no tener ningún problema en cuanto a su sexualidad y ejercerla sin tabúes y por muy independiente y feliz que se manifieste, nunca se encontrará completa sino hasta que viva en compañía de un hombre, y el más claro ejemplo es Ana, quien a pesar que, inicialmente se mostró de una manera muy libre y moderna, finalmente en cuanto se vio enamorada y con posibilidades de retener al hombre que amaba a su lado, cambió su manera de vestir, luciendo mucho más femenina y sensual, dejó de expresarse con groserías y se mostró como una mujer más recatada y femenina, es decir, esa manera de ser libre y sin prejuicios era solo un disfraz, que ésta cinta nos muestra, como si una mujer no pudiera comportarse así, a menos no si quiere "agarrar marido" y no quedarse solterona, otro de los estereotipos que apoya esta cinta, ya que al ser mujeres de menos de 30 años, se muestran desesperadas por conseguir boda, y si no lo logran, saben que se encuentran prontas a "quedarse a vestir santos", ya

que, como sabemos en la cultura mexicana, una mujer mayor a las tres décadas ya está quedada y sin esperanzas de encontrar el amor. Por esto se concluye que, la mujer sigue siendo representada como un ser incapaz de vivir de manera independiente y llena de inseguridades para tomar sus propias decisiones, inclusive prefiriendo dejar de lado sus propios deseos, con tal de no dañar a nadie, es decir, sigue siendo sufrida y abnegada.

Aunado a lo anterior, en este filme lo que su directora quiere decirnos es que en la vida de una mujer sólo se puede tener una noche para “portarse mal”, en la que se diviertan y realicen todo aquello que como buenas amas de casa, jamás deberán volver a vivir, es decir, Tagliavini reproduce y legitima en su cinta el deber ser de una buena chica.

Interpretación del análisis cinematográfico

Con base en el análisis realizado a la forma en que se aborda o se presenta a las protagonistas femeninas de los tres filmes seleccionados, a continuación se exponen los resultados obtenidos:

La construcción del personaje

Todas las protagonistas muestran las mismas características a continuación descritas, aunque dependiendo de cada personaje y de su contexto específico, se aprecian algunas variaciones significativas.

Se observa que se mantiene el estereotipo de la mujer ideal en las protagonistas femeninas de las cintas analizadas, ya que todas poseen características físicas similares impuestas por el contexto social y reflejadas por la industria cinematográfica: estatura media a alta, complexión delgada, cuerpo estéticamente proporcionado, rostros bellos, de piel clara y jóvenes. Así como también cabe destacar el arreglo personal en cada una de ellas, ya que este enfatiza una exaltación de la femineidad, usualmente el vestuario consiste en ropa ajustada, vestidos o blusas con escotes profundos, faldas cortas y un calzado estilizado, moda similar a la que podemos observar en el cine internacional, en la que el cuerpo femenino es exhibido de manera provocativa.

En cuanto a los problemas emocionales reflejados por las protagonistas, se advierte que una de las necesidades que subyacen en todas ellas es el deseo de reconocimiento, ya sea público o privado, ya que, al obtenerlo, contarán con la identidad que anhelan encontrar.

Otra característica compartida por todas las protagonistas femeninas, (con mayor o menor evidencia, según el personaje), es el tener la expectativa de que en una pareja sentimental encontrarán la solución a todos sus problemas, es decir, son mujeres que, a pesar de sus atributos, como belleza física, juventud, talento y capacidades propias, solo se sienten realizadas y completas, con la obtención del amor de un hombre, con quien vivirán su vida ideal.

Sobre la psicología de las protagonistas, los análisis demuestran que se continúa proyectando a una mujer llena de inseguridades y miedos, con falta de identidad y amor propio.

En resumen, en cuanto a la construcción del personaje femenino de las tres cintas seleccionadas hemos llegado a la conclusión de que, no hay un avance o un cambio de rumbo, en cuanto a la forma de abordar el ámbito personal, ya que las protagonistas continúan mostrando los roles, características y estereotipos asignados al personaje femenino desde los inicios del cine, es decir, una mujer joven y bella, pero insegura y llena de miedos, dependiente del amor y aprobación masculina.

Por lo antes expuesto afirmamos que, nuestra hipótesis que asumía que existían cambios en la forma de presentar a los personajes femeninos en el cine, gracias a la participación de las mujeres como realizadoras, no ha sido cumplida, en lo que se refiere a las directoras seleccionadas y a su construcción de las protagonistas femeninas.

Conclusiones de personaje por ámbito de acción

En cuanto a la proyección de los ámbitos en los que se desenvuelven nuestras protagonistas, la participación de Teresa Suárez, Issa López y Gabriela Tagliavini como directoras y creadoras de personajes femeninos, arroja los siguientes resultados:

Todas las protagonistas seleccionadas son mujeres que se desenvuelven en diversos aspectos de la vida pública, y su relación en estos, va evolucionando junto con el desarrollo de cada filme, es decir, son personajes con capacidad de adaptación a su entorno.

Ámbito familiar. Basándonos en nuestro análisis hemos concluido que la representación de las familias mexicanas ha dado un giro considerable, puesto que anteriormente, por lo regular, un hogar estaba integrado por ambos padres, quienes controlaban la vida de sus hijos, principalmente la de sus descendientes femeninas, pero, lo que se muestra en los filmes seleccionados, es que las protagonistas son hijas de familia, son independientes, que desarrollan su vida fuera del núcleo familiar sin ninguna repercusión negativa, y sin el excesivo celo de los padres, o bien hermanos varones. Por otro lado, la mayoría de las familias proyectadas en dichos filmes, son mono parentales y conducidas por una madre, ya sea soltera o bien divorciada. Aunque sobre dicho aspecto, cabe destacar que las familias representadas en los filmes, encabezadas por el padre, son las que cuentan con una posición económica acomodada e influencias importantes, lo que nos lleva a destacar la relación proyectada entre el bienestar económico y la figura paterna, ya que si bien las familias dirigidas por una madre también pueden salir adelante, su posición económica y prestigio social, es muy lejano al de los hogares con un padre que se asume como jefe de familia.

Una característica adicional que encontramos en dos de los filmes (*Ladies Night* y *Así del Precipicio*), son protagonistas solteras, que viven solas o bien con amigas, y no existe un indicio que indique que sean mal vistas por la sociedad por esa forma de vida.

Por otra parte, es importante destacar la relación que mantienen las protagonistas con su padre (quienes lo tienen), puesto que continúa siendo la misma relación representada anteriormente en el cine, es decir, un hombre proveedor, pero con una convivencia lejana con su familia.

Por lo anterior, concluimos que en este ámbito los tres filmes proyectan un avance, en cuanto a la independencia femenina hacia los cuidados y protección de la

familia, pero no respecto al tratamiento de las figuras masculinas y la codependencia económica de las protagonistas hacia estos.

Ámbito educativo. En este aspecto encontramos un gran progreso respecto al tratamiento del personaje femenino puesto que, en la mayoría de los casos de los personajes femeninos analizados, se deduce que cuentan con estudios profesionales. Incluso, las protagonistas que provienen de los orígenes más humildes, tienen como mínimo la educación básica.

Ámbito laboral. Sobre esta temática los resultados obtenidos denotan que la mayoría de nuestras protagonistas trabajan o tienen aspiraciones profesionales, lo que es un avance más, por la diferencia con mujeres representadas anteriormente en el cine. Más, sin embargo, a ninguna de nuestras protagonistas se les ve en acción para superarse y lograr una mejoría en su campo laboral, ya que sus esfuerzos se enfocan a resolver sus problemas de pareja o de identidad, es decir, de nuevo se presenta a una mujer más interesada en su vida personal que en la profesional.

Ámbito político. El resultado del análisis en cuanto a cuestiones políticas, es muy limitado, puesto que solamente en la cinta *Casi Divas*, se plantea en sus protagonistas (sólo en dos de ellas), un interés por dicho tema, lo que nos lleva a la conclusión de que el progreso entre la mujer representada en el cine y la proyección de su participación política, sigue siendo prácticamente nulo, ya que en su mayoría las protagonistas, no muestran un interés hacia dicha problemática.

Ámbito social. Es en esta esfera de la vida en donde encontramos uno de los mayores avances, ya que con base en los resultados de los análisis por personaje, se afirma que el rol de la mujer dentro de la sociedad ha cambiado, puesto que nuestras protagonistas, ya no se encuentran acotadas a los lugares clásicos de presencia femenina, sino que ahora ellas conviven y visitan libremente territorios anteriormente considerados exclusivos para varones, y ninguna de éstas mujeres es mal vista o juzgada por el hecho de encontrarse ahí, como cantinas, billares, etc.

Un elemento que confiere especial interés, es la relación entre mujeres, ya que, la mayoría, no se presenta compitiendo la una con la otra, sino que es expresada una

solidaridad y comprensión por ser individuos del mismo género. Esto es un cambio radical, ya que el cine mexicano, generalmente representó las relaciones femeninas como adversarias si no es que como enemigas, donde secreta o abiertamente, se envidiaban o perjudicaban al disputarse el amor o la fortuna de un hombre.

Ámbito sexual. Los resultados del análisis realizado en cuanto a esta temática demuestra que todas las mujeres poseen plena conciencia del papel del sexo en sus vidas, ya que las películas exhiben a las mujeres con el control total, ellas deciden si tienen o no relaciones y con quien, sin embargo, aun podemos ver secuelas del pensamiento conservador, en la cinta *Ladies Night*, con el peso que se le da a la virginidad femenina.

Un punto importante a destacar es la presencia de una protagonista homosexual en la cinta *Así del Precipicio*, quien no es representada como la estereotipada mujer machorra y masculinizada, sino que al contrario, en una joven muy femenina, que se atreve a explorar su sexualidad. En este sentido, por lo menos en dicha cinta se muestra un progreso en cuanto a la aceptación del personaje femenino lésbico, que anteriormente podría ser considerado como una aberración, tanto por la misma sociedad como por el cine.

Cabe señalar que si bien las mujeres toman las decisiones sobre su sexualidad, ésta no se presenta como algo que disfruten plenamente, es decir, las tres directoras nos muestran que existe un avance, pero nuevamente a medias, ya que las protagonistas de estos filmes continúan presentando conflicto con el tema, ya sea porque no lo disfrutan completamente, porque se sienten culpables al haber mantenido relaciones extramaritales, porque siguen viendo la exploración de su sexualidad como algo peccaminoso o finalmente porque no llevan una vida sexual sana. Por lo que, en cuanto a este ámbito, se concluye que a pesar de existir ahora una mayor apertura, a que las mujeres vivan, exploren su sexualidad y hablen de ésta, aun no se muestra como un ámbito, en el que las protagonistas femeninas sean plenas y libres de complejos y tabúes.

Otro aspecto importante es decir que todas nuestras protagonistas comparten características que anteriormente se polarizaban en la representación de la prostituta o la

madre, lo que muestra cierto avance en cuanto al tratamiento de los personajes femeninos, ya que una mujer no es representada como completamente buena, sumisa y abnegada, ni como esa femme fatale “come hombres” e interesada, aunque finalmente, estos dos caminos, continúan siendo la principal alternativa en la vida de los personajes femeninos en el cine, no tan polarizados y definitivos como hace varias décadas, pero aun con varias de sus características, ya que algunas siguen utilizando su sexualidad como un medio para conseguir sus objetivos, y finalmente son castigadas.

Un aspecto importante a destacar es un punto en común entre todas la protagonistas, que es la visión del hombre como enemigo, puesto que en las tres películas encontramos que los personajes femeninos mantienen relaciones con hombres que las lastiman o han lastimado, pero a pesar de esto, se continua con la eterna búsqueda del amor como único camino a la felicidad que es otra constante y la más marcada en las películas, la representación de la mujer que sin una pareja es vulnerable, ya que no puede estar sola, ser feliz y exitosa. Por lo que nos parece pertinente destacar que es en este aspecto, en que se continúa sin presentar avance alguno.

Por lo anterior, se concluye que la construcción del personaje femenino, en el cine mexicano contemporáneo, realizado por otras mujeres, realmente no muestra un gran avance, ya que si existe un cambio relativo en la manera en el que el personaje femenino se desarrolla en los distintos ámbitos de su vida, pero no en la construcción del personaje, puesto que las características asignadas a cada uno de los protagonistas, siguen mostrando, en mayor o menor medida, el uso de los estereotipos femeninos, impuestos por sociedad y reflejados por la industria cinematográfica mexicana, esto sin mencionar la notoria codependencia que siguen imprimiendo a sus personajes femeninos, para con su pareja sentimental, la cual regularmente es un hombre. Es decir, todas las directoras imprimen en sus protagonistas ciertos destellos de avances positivos en cuanto a la construcción del personaje femenino y a los ámbitos de acción en los que se desenvuelven, pero al final, todas las mujeres viven dependientes del amor y/o aprobación externa.

Conclusiones Generales

CONCLUSIONES GENERALES

- En la actualidad la población femenina en México es mayoría, ya que representa el 55% de la población nacional total, pero a pesar de ello, la mujer sigue teniendo un papel secundario en el más amplio de los sentidos, por ejemplo, en el mundo laboral, a ellas se les paga menos que a los hombres por el mismo trabajo, en el campo familiar se sigue prefiriendo que sean los hijos varones los que usen los recursos familiares para una educación superior, esto tan solo como una muestra de la falta de equidad entre los géneros.
- Por medio de luchas sociales como el feminismo, la mujer ha ganado terreno en ámbitos en los que anteriormente no se le permitía participar, es decir, eran exclusivamente masculinos.
- El feminismo como movimiento político, también ha tenido un papel importante como eje para replantear costumbres y formas de pensar muy conservadoras, lo que ha dado pie al estudio de las relaciones entre los géneros y el papel que se le ha asignado a la mujer ancestralmente, uno de sus recursos para combatir está inequidad entre los géneros ha sido una lucha ideológica en diferentes campos, entre los que se encuentran los medios de comunicación. Por medio de esto, se han logrado cambios importantes, como la posibilidad de ser consideradas ciudadanas con derecho al voto, esto como ejemplo de uno entre los tantos logros de este movimiento.
- Las teorías de género, que surgen a partir de los años sesenta, dieron origen a las primeras investigaciones de cine y género, donde el discurso cinematográfico se asume como documento para analizar la situación de las mujeres en la vida social.
- Una de las primeras investigaciones de cine y género, fue demostrar como la industria cinematográfica difundía una imagen de la mujer estereotipada en roles específicos, los cuales se consideraban como parte de la naturaleza femenina, entre ellos estaba el ama de casa, que tenía la responsabilidad de atender a la familia, pero

el jerarca y el que tomaba las decisiones finales, era el esposo, mientras que la mujer se encontraba subordinada a él en todos sentidos. Dicha ideología y varias más, se inculcaban por medio de las imágenes que reproducían y legitimaban esta situación.

- El cine mexicano ha trabajado con estereotipos femeninos muy definidos, que se han repetido a lo largo de nuestra historia fílmica, las dos imágenes más proyectadas son el modelo de mujer polarizado y representado por la madre y la prostituta.
- Una de las teorías que se propone explicar el por qué de la excesiva estereotipación femenina, tiene que ver con que en México, la industria cinematográfica desde que se incorporó el sonido a los filmes, hasta mediados de los años setenta, no permitió que la mujer participara en la dirección, solo existe un caso de una mujer que fue admitida por el sindicato y que le permitió realizar tres películas, puesto que esta actividad, solo podían detentarla figuras masculinas, lo que no permitía un punto de vista nuevo y diferente, que originara un nuevo tratamiento a los personajes femeninos.
- A partir de los años sesenta, cuando el cineasta se forma por medio de la academia, la mujer tiene la primera posibilidad de acceder a esta profesión.
- Gracias a ello, a partir de los años setenta, surgen películas dirigidas por mujeres, donde los personajes protagónicos de sus relatos, son conferidos a mujeres.
- Hoy en día, el cine contemporáneo cuenta con un buen número de mujeres cineastas las cuales trabajan tanto cine documental como cine de ficción.
- La investigación seleccionó a tres jóvenes mujeres directoras de cine contemporáneo, para confrontar sus perspectivas en cuanto a la visualización que le otorgan a la mujer en sus relatos, Teresa Suárez, Issa López y Gabriela Tagliavini.
- Cada una de las directoras, le imprime cualidades distintas a los personajes femeninos, sin embargo, en el aspecto de la apariencia física caen en un modelo

estereotipado, donde se resaltan cualidades de belleza universales, y no prototípicas de la fisonomía del mexicano, ya que todas presentan características corporales parecidas: son jóvenes, esbeltas, con rostros bellos, altas, atractivas y de piel clara, es decir, tienen lo que hace ser deseadas por el sexo opuesto. De tal manera que es evidente, que el cuerpo de la mujer es un fetiche tangible, puesto que aluden a la mujer como sexuada, donde se proyecta un culto al cuerpo, donde se exhiben partes del mismo.

- El discurso de Teresa Suárez, ubica a los personajes femeninos en un ambiente social donde aborda las adicciones y cómo éstas pueden afectar la vida de sus consumidores; también presenta las relaciones de pareja desde el punto de vista destructivo. Suárez confiere nuevas características a sus protagonistas femeninas, cualidades que anteriormente eran vistas como exclusivamente masculinas, pero finalmente las castiga por la forma libertina y masculinizada en la que viven.
- Issa López da más peso al desarrollo profesional de las protagonistas, así como a la posición política que estas asumen tomando en cuenta la diversidad cultural del país, pero en el fondo, López reproduce en sus cintas la idea de una sociedad patriarcal.
- Gabriela Tagliavini da un enfoque más introspectivo, enfocándose en las relaciones de pareja, en su obra podemos detectar más arraigados y evidentes los estereotipos femeninos, que la directora aun sigue asignando a sus personajes femeninos.
- Las tres directoras, otorgan a las mujeres de sus filmes una motivación a sus vidas para encontrar el equilibrio entre sus relaciones afectivas y emocionales, con base en la búsqueda de una pareja del sexo contrario, en la mayoría de los casos.
- En los filmes analizados se insiste que la mujer mantiene cualidades “naturalmente femeninas” como ser sensibles y vulnerables, así como el exaltarse con facilidad, lo que apoya ésta característica de que las mujeres no pueden esconder sus sentimientos para tomar decisiones, que luego van a ser señaladas como viscerales.

A la vez, se estereotipan los roles de la mujer donde la vocación de madre está presente en cualquier hembra, pero se exhibe de una manera diferente, ya no es sumisa, abnegada y victimizada, se le asigna un papel más mundano. En contraparte los relatos exhiben a la mujer en su rol de trabajadora, estudiante y amiga.

- En el aspecto sexual encontramos que los personajes tienen el control de su sexualidad y se permiten experimentar otras alternativas, sin embargo sigue causando conflicto hacia el interior con una conciencia culposa dándole al sexo una connotación negativa.
- Con base en lo anterior, encontramos que la visión de una mujer en el cine, no exenta a los personajes femeninos de seguir cumpliendo las cualidades impuestas, por los estereotipos.
- El cine mexicano contemporáneo sigue asignando a los personajes femeninos cualidades impuestas por los estereotipos. Pero existen otras mujeres en la dirección cinematográfica quienes han brindado un nuevo enfoque de las problemáticas vividas hoy en día, desde una perspectiva femenina. Consideramos que éste es un primer paso para que las mujeres puedan representar una nueva imagen del personaje femenino, más acorde con los cambios sociales y políticos, y con ello lograr una visión femenina que provocará una mejor articulación social.
- Esta situación de alguna manera refleja el contexto histórico en el que se desenvuelve la sociedad mexicana y la cinematografía nacional como expresión de aquella, es decir, sólo recientemente ha comenzado a darse mayor importancia a los aspectos relacionados con los temas de género, la equidad y un mejor trato hacia las mujeres -aunque como se indicó en esta investigación, estos temas tienen ya una larga tradición de lucha y avances- pero hoy en día apenas parecen permear en un ambiente tradicional como lo es la sociedad mexicana. Por lo que es necesario más tiempo para que las mujeres se puedan representar a sí mismas en la pantalla, como

CONCLUSIONES

personas reales y que a su vez estas representaciones marquen un cambio respecto a lo que hemos visto en el cine mexicano desde sus inicios.

- La cinematografía mexicana aún no parece estar lista para abrir por completo el campo a las mujeres, puesto que dicha industria aún sigue en manos de una mayoría masculina, sin embargo el trabajo de las mujeres cineastas ya tiene presencia en la industria cinematográfica, dando posibilidades a las nuevas generaciones de una mayor participación para lograr una equidad en la producción del cine.

BIBLIOGRAFÍA

Ayala Blanco, Jorge, *La Aventura del Cine Mexicano*, Ed. Ediciones Era S.A. de C.V., México 1968.

Castell, Roberto (Director), *Diccionario Enciclopédico Hachette Castell*, 12 volúmenes, Ed. Ediciones Castell, España 1981.

Castro, Maricruz, *El Feminismo y el Cine Realizado por Mujeres en México*, Artículo Revista Razón y Palabra, Agosto – Septiembre 2005, Número 46, México.

Ciuk, Perla, *Diccionario de Directores del Cine Mexicano*, Ed. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y Cineteca Nacional, México 2000.

Davis, Rib, *Escribir guiones: desarrollo de personajes*, Ed. Paidós Ibérica S.A., España 2004.

Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima segunda edición, España 2009. (Diccionario,2009:1229)

Fernández Reyes, Alvaro, *Revista Culturales*, julio-diciembre año/vol. IV Numero 008 Ed. Universidad Autónoma de Baja California , Mexicali, México 2008.

García Riera, Emilio, *Historia del cine mexicano*, Secretaría de Educación Pública (SEP), México 1986.

Guillen, Palma, *Lecturas para Mujeres*, Ed. Porrúa, México 1971.

Macías, Anna, *Contra Viento y Marea. El movimiento Feminista en México hasta 1940*, Ed. UNAM, México 2002.

Martínez Tamez, Hector, *Breve Historia del Cine Mexicano*, Ed. Colección Práctica de Vuelo, México 1983.

Mercader, Yolanda, *Estereotipos*, Apuntes de clase, 2010, UAMX.

Mercader, Yolanda, *El cine como creador de estereotipos*, Apuntes de clase, 2010, UAMX.

Mercader, Yolanda, *La mujer en el cine de la Revolución Mexicana*, Apuntes de clase, 2010, UAMX.

Mercader, Yolanda, *Imagen de la prostituta en el cine mexicano*, Apuntes de clase, 2010, UAMX.

Mercader, Yolanda, *Anuario de Investigación UAM X*, Artículo *Dinámicas de Intervención Feminista en el Marco del Cine Mexicano*, Ed. UAM, México 2008.

Muñoz Castillo, Fernando, *Las Reinas del Trópico*, Ed. Azabache, México 1993.

Musacchio, Humberto, *Diccionario Enciclopédico de México*, 4 Volúmenes, Ed. Andrés León Editorial, Segunda impresión, México 1990.

Navarro, Marysa, *Sexualidad, género y roles sexuales (compilación Thorme, Lopata)*, Ed. Fondo de Cultura Económica, Argentina 1999.

Tuñón, Julia, *Mujeres en México, Una Historia Olvidada*, Ed. Planeta, segunda edición, México 1987.

West Candace y Zimmerman Don H.: *Haciendo género en Sexualidad, género y roles sexuales*, Ed. Fondo de Cultura Económica, México 1999.

Así del Precipicio, (en línea) (abril 2011), Terra/Cine, <http://www.terra.com.mx/cine/pelicula/default.aspx?peliculaid=2059>

Carrizosa, Paula, *Madres, Vírgenes y Prostitutas, los Modelos del Cine Nacional: Patricia Torres*, (en línea) 1999, (febrero, 2011) La Jornada de Oriente, <http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/04/01/puebla/cul213.php>

Casi Divas, (en línea), 2005 (abril 2011) El Séptimo Arte, <http://www.elseptimoarte.net/peliculas/casi-divas-1705.html>

BIBLIOGRAFÍA

De Miguel, Ana, *Feminismo Moderno* (en línea), agosto 2007, (febrero, 2011) Mujeres en Red, El Periódico Feminista, <http://www.mujeresenred.net/historia-feminismo2.html>

El Nuevo cine mexicano, (en línea), 2008 (marzo 2011), Ven a Verlo <http://www.venaverlo.com/el-nuevo-cine-mexicano/>

Feminismo en México, (en línea), pag. 56 (junio 2011), http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lri/aldana_f_p/capitulo2.pdf

Género masculino y género femenino, dos conceptos en constante transformación, (en línea) 1998, (febrero, 2011), Pergamino Virtual, <http://www.pergaminovirtual.com.ar/revista3/cgi-bin/hoy/archivos/00000052.shtml>

Gurrea, *Periplos del Cine Mexicano*, (en línea), 2007 (marzo 2011) Gurrea's Weblog <http://gurrea.wordpress.com/2007/08/16/periplos-del-cine-mexicano/>

Instituto Mexicano de Cinematografía <http://www.imcine.gob.mx/>

Ladies Night, (en línea), (abril 2001) Miravista <http://www.miravistafilms.com/espanol/index-flash.html>

Maza, Maximiliano, *Mimi Derba – Rumberas y arrabal*, (en línea), febrero 2001, (febrero, 2011) Cine Mexicano <http://cinemexicano.mty.itesm.mx/director.html>

Mimi Derba, (en línea) 2008, (febrero, 2006), La Coctelera, <http://cinecropolis.lacoctelera.net/categoria/director-as-mexicanas>

HEMEROGRAFÍA:

Arellano, Fabián, *Inspira Viridiana Alatraste a Así del precipicio*, Ovaciones, 21 de Noviembre 2006, Sección Reflector, pág. 04

Bustos, *Todo por un sueño*, El porvenir, 20 de abril 2008, Sección Para todos, pág. 09

Cárdenas Ochoa, Alejandro, *Vivir al limite*, El Universal, 24 de noviembre 2006, Sección Por fin, pág. 05

De Luna, Andrés, *Desperdician celuloide*, El Universal, 16 de enero de 2004, Sección Por fin, pág. 08

García Tsao, Leonardo, *Mala Noche*, La Jornada, 14 de diciembre 2003, Sección Espectáculos, pág. 14

Hernández Espinoza, *La loca opera prima de Teresa Suarez*, El Día, 24 de noviembre 2006, Sección Espectáculos, pág. 13

Solórzano, Lucero, *Cine: Así del precipicio*, Excélsior, 24 de noviembre 2006, Sección Función, pág. 02

Tagliavini, Gabriela, *¿Qué significa ser mujer a finales 2003?*, El Universal, 12 de diciembre de 2003, Sección Espectáculos, pág. 01

Torres, Maximiliano, *Casi buena*, Milenio, 18 de noviembre 2008, Sección Cine, pág. 07

Tovar, Luis. *Moralineando*, La jornada, 21 de enero 2007, Sección Jornada semanal. pág. 13

FILMOGRAFÍA

La Tigresa, Mimi Derba, 1917

Lola Casanova, Matilde Landeta, 1948

La Negra Angustias, Matilde Landeta, 1949

De todos modos Juan te llamas, Marcela Fernández Violante, 1976

Cananea, Marcela Fernández Violante, 1978

El Coyote Emplumado, María Elena Velasco, 1983

El Secreto de Romelia, 1988

Los Pasos de Ana, Marisa Sistach, 1988

Intimidad, Dana Rotberg, 1989

Lola, María Novaro, 1989

Xochimilco, Historia de un Paisaje, Guita Schyfter, 1990

Novia que te vea, Guita Schyfter, 1993

Sucesos Distantes, Guita Schyfter, 1994

Las Caras de la Luna, Guita Schyfter, 2001

Entre Pancho Villa y una Mujer Desnuda, Isabelle Tardán y Sabina Berman, 1995

En el País de No Pasa Nada, María del Carmen de Lara, 2000

Dama de Noche, Eva López-Sánchez, 1993

La Última y Nos Vamos, Eva López-Sánchez, 2010

FILMOGRAFÍA

- La Adelita, Guillermo Hernández, 1937
- La Valentina, Martín de Lucenay, 1938
- Enamorada, Emilio "El Indio" Fernández, 1941
- La Mujer del Puerto, Arcady Boytler, 1933
- Santa, Luis G. Peredo, 1918
- Santa, Antonio Moreno, 1931
- Las Abandonadas, Emilio "El Indio" Fernández, 1944
- La Mujer Sin Alma, Fernando Fuentes, 1943
- La Mujer de Todos, Julio Bracho, 1946
- La Noche del Pecado, Miguel Contreras, 1933
- Humo en los Ojos, Alberto Gout, 1946
- Una Mujer de Oriente, Juan Orol, 1946
- Ángel o Demonio, Víctor Urruchúa, 1947
- Aventurera, Alberto Gout, 1949
- Ritmos del Caribe, Juan José Ortega, 1950
- Sensualidad, Alberto Gout, 1950
- Mujeres Sacrificadas, Alberto Gout, 1951
- Mulata, Gilberto Martínez Solares, 1953
- La Virtud Desnuda, Chano Urueta, 1955

FILMOGRAFÍA

- Adán y Eva, Alebrto Gout, 1956
- Cuando los Hijos se Van, Juan Bustillo Oro, 1941
- Azahares para tu boda, Julián Soler, 1950
- Mi Madrecita, Francisco Elías, 1940
- Una Familia de Tantas, Alejandro Gamboa, 1948
- La Oveja Negra, Ismael Rodríguez, 1949
- Patsy mi Amor, Manuel Michel, 1969
- Los Caifanes, Juan Ibañes, 1966
- Las Poquianchis, Felipe Cazals, 1976
- Los Motivos de Luz, Felipe Cazals, 1985
- El Castillo de la Pureza, Arturo Ripstein, 1972
- La Mujer de Benjamín, Carlos Carrera, 1991
- Mujeres Insumisas, Alberto Isaac, 1994
- El Anzuelo, Ernesto Rimoch, 1996
- Profundo Carmesí, Arturo Ripstein, 1996
- La Otra Conquista, Salvador Carrasco, 1999
- Sexo, Pudor y Lágrimas, Antonio Serrano, 1999
- Amores Perros, Alejandro González Iñárritu, 2000
- Rojo Amanecer, Jorge Fons, 1990

FILMOGRAFÍA

- Playa Azul, Alfredo Joskowicz, 1991
- El Bulto, Gabriel Retes, 1991
- La Ley de Heródes, Luis Estrada, 1998
- Ave María, Eduardo Rossof, 1999
- Cabeza de Vaca, Nicolás Echeverría, 1990
- Regreso a Aztlán, Juan Mora Cattlet, 1990
- Sólo con tu Pareja, Alfonso Cuarón, 1991
- El Crimen del Padre Amaro, Carlos Carrera, 2002
- Perfume de Violetas, Marisa Sistach, 2000
- La Niña en la Piedra, Marisa Sistach, 2006
- El Brassiere de Emma, Marisa Sistach, 2009
- Un Mundo Maravilloso, Luis Estrada, 2005
- Digna...hasta el último aliento. Felipe Cazals, 2004
- Las Vueltas del Citrillo, Felipe Cazals, 2006
- Batallas en el Cielo, Carlos Raigadas, 2005
- El Violín, Francisco Vargas, 2005
- Ángel de Fuego, Dana Rotberg, 1991
- Santitos, Alejandro Springall, 1999
- Exxxorsismos, Jaime Humberto Hermosillo, 2002

FILMOGRAFÍA

Mil Nubes de Paz Cercan el Cielo, Amor Nunca Dejará de Ser Amor, Julián Hernández, 2004

El Cielo Dividido, Julián Hernández, 2006

Y tu Mamá También, Alfonso Cuarón, 2000

Amarte Duele, Fernando Sariñana, 2002

Niñas Mal, Fernando Sariñana, 2007

La Primera Noche, Alejandro Gamboa, 1998

La Segunda Noche, Alejandro Gamboa, 1999

La Tercera Noche, Alejandro Gamboa, 2005

Efectos Secundarios, Issa López y Kelly Makin, 2006

Sin Ton ni Sonia, Carlos Sama, 2003

Cansada de Besar Sapos, Jorge Colón, 2006

Dame tu Cuerpo, Rafael Montero, 2003

Corazón de Melón, Luis Vélez, 2004

La Hija del Caníbal, Antonio Serrano, 2003

Matando Cabos, Alejandro Lozano, 2004

Revolución, Mariana Chenillo, Fernando Eimbcke, Amat Escalante, Gael García, Rodrigo García, Diego Luna, Gerardo Naranjo, Rodrigo Plá, Carlos Reygadas y Patricia Riggen, 2009

Chico Grande, Felipe Cazals, 2010

FILMOGRAFÍA

El Baile de San Juan, Francisco Athié, 2010

El Infierno, Luis Estrada, 2010

El Atentado, Jorge Fons, 2010

Hidalgo, la Historia Jamás Contada, Antonio Serrano, 2010

Héroes Verdaderos, Carlos Kuri, 2010

Así del Precipicio, Teresa Suárez, 2006

Doble Cara, Antonio Serrano, 1988

Casi Divas, Issa López, 2008

Ladies Night, Gabriela Tagliavini, 2003

Gatica el Mono, Leonardo Fabio, 1993

The Woman Every Man Wants, Gabriela Tagliavini, 2001

Aeneas

Guión Documental

María Novaro...Una visión femenina en el cine mexicano

Narrador	<p>Desde la llegada del cine a México, la participación femenina como realizadoras ha sido contada, existen solo algunos casos excepcionales como el de Mimi Derva, Adela Sequeyro, María Cantón, las hermanas Elhers, Cándida Beltrán, María Luisa Ross y Celia Bell, todas ellas directoras de cine mudo, quienes finalmente desistieron al verse sobrepasadas por una industria meramente masculina, ya que, si de por si la aceptación a las mujeres era escasa, con la llegada del cine sonoro, en 1931, la mujer fue alejada por completo de la dirección cinematográfica, esto gracias a que las agrupaciones de cineastas, surgidas en la denominada <i>época de oro del cine mexicano</i> (1936-1957), nunca permitieron que las mujeres tuvieran puestos de dirección, a excepción de Matilde Landeta, quien realizó dos filmes, pero a fuera de este caso, las mujeres sólo participaban en el medio cinematográfico detrás de las cámaras ya sea como modistas, maquillistas, anotadoras, secretarias, y en el mejor de los casos como guionistas.</p> <p>De igual modo como sucedía con la mujer tras las cámaras, acontecía una situación similar con la proyección de la imagen femenina en el cine, ya que la construcción del personaje femenino realizado por varones era muy pobre, lleno de estereotipos y prácticamente sólo con dos alternativas de vida: ser la madre o la prostituta.</p>
María Novaro	<p>Yo creo que desde los orígenes del cine y muy congruentemente con cómo se manifestaba la sociedad en ese momento la imagen de la mujer fue muy estereotipada y encasillada básicamente en dos niveles o era la mujer abnegada, santa, madre sacrificada, generalmente madre o la prostituta y esos dos estereotipos de mujer son los que se maneja en el cine mexicano durante mucho tiempo y por supuesto en la época de oro del cine mexicano.</p>

	<p>Pero a mí lo que me parece más interesante finalmente no es la imagen que se daba de la mujer, sino algo que alguna vez le escuche a Carlos Monsiváis cuando hablaba justamente de esa etapa del cine mexicano, que decía, que lo que realmente le había faltado al cine mexicano durante muchísimo tiempo, era que fuera la mujer la que contara la historia, la protagonista de la historia pero en términos de que ella diera la historia no de que se hablara sobre ella y se le juzgara, sino que fuera ella la que contara la historia y la realidad y a mí me intereso mucho ese concepto y creo que ha tenido mucho que ver con lo que yo hago, trato de contar las cosas desde la mujer, no sobre la mujer sino desde la mujer, que es diferente...</p>
Narrador	<p>Pero la aceptación a las mujeres como realizadoras no se dio sino hasta la década de los sesentas, cuando se incorporaron de nuevo a la realización de cine a través del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), el cual abrió sus puertas en 1963, y de donde se graduó la primera directora Esther Morales Gálvez, y tres años más tarde, en 1966 Marcela Fernández Violante. Gracias al gran boom del feminismo en los setentas, se dio origen a distintos progresos en cuanto a la participación femenina en nuevos ámbitos, y uno de dichos avances fue la formación el primer <i>Colectivo Cine Mujer</i>, aunque la única directora activa fue Fernández Violante.</p>
Gustavo García	<p>...el primer cine femenino que se estaba haciendo en los años setenta con Marcela Fernández Violante que era la directora más importante que había surgido del CUEC, y lo que iba a venir después, es decir, con la explosión de jóvenes directoras egresadas de escuelas de cine, lo que caracteriza su cine es la influencia del momento es decir, es un cine muy feminista, es un cine que hace mucho énfasis en la personalidad femenina, en</p>

	una personalidad femenina activa, que se está moviendo...
Narrador	Pero un verdadero auge de nuevos realizadores de cine, fue hasta la década de los ochentas, gracias a los apoyos que instituciones como el CCC (Centro de Capacitación Cinematográfica) y el CUEC brindaban para la realización de operas primas
María Novaro	...yo creo que hasta a fines de los ochentas fue que realmente ingresamos algunas mujeres en números más significativos a hacer cine en México. Yo trabaje con un colectivo de mujeres que hacían documentales en los setentas y eso creo que fue muy pionero en contar las cosas como mujeres, pero ya en el cine comercial creo que a finales de los ochentas...
Narrador	Y fue así, como también varias mujeres decidieron aventurarse en el cine como realizadoras. Fue de dicha camada de jóvenes mujeres directoras, donde surgieron los nombres de: Busi Cortés, Marisa Sistach, María Elena Velazco y María Novaro. María Luisa Novaro Peñaloza, estudió la carrera de sociología, pero entro al mundo de la dirección cinematográfica cuando gracias a su colaboración como asesora en rodaje de documentales, descubrió que su verdadera pasión era el cine, por lo que en la década de los setentas, ingresó a estudiar producción cinematográfica en el CUEC, aunque la situación para las mujeres como estudiantes de cine, seguía siendo difícil.
Gustavo García	...cuando empezó María era muy difícil era un entorno totalmente masculino la única mujer cineasta en activo era Marcela Fernández Violante, había una pionera todavía más o menos funcionando que era Matilde Landeta que todavía iba a filmar su última película anos después <i>Nocturno a Rosario</i> pero incluso el ambiente en las propias escuelas era rudísimo, tu a veces eras la única chava en el grupo y para colmo María era

	<p>guapísima, entonces todos los maestros le echaban el can, los compañeros le echaban el can y al mismo tiempo había esta cosa de “pues eres chava este no es ambiente para ti”...</p>
Narrador	<p>Pero María no desistió, siguió con sus estudios y realizó varios cortos como parte de su formación académica en el CUEC, uno de sus cortos más importantes como estudiante fue <i>Una Isla Rodeada de Agua</i>, la cual, a pesar de ser un trabajo escolar, fue premiado en Clermont-Ferrand y adquirido por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, gracias a la belleza de su fotografía.</p>
Gustavo García	<p>...<i>Una Isla Rodeada de Agua</i> me gustaría volverla a ver pero yo la vi cuando yo daba clases en el CUEC, cuando ella me mostro la película me pareció de una frescura gigantesca una enorme propuesta estética porque además también esta eso no es nada mas una narradora si no que es una artista visual y eso ya estaba en este cortito del CUEC que destacaba por encima de todo lo que entonces hacia el CUEC destacaba esta hermosa propuesta visual.</p>
Narrador	<p>Pero a pesar de los logros, una vez egresada de la Universidad, la cineasta se enfrentó con más problemas</p>
María Novaro	<p>Te cuento en los años ochentas que fue cuando salí de la escuela y empecé con mis primeros trabajos hice un mediometraje que se llama <i>Azul celeste</i> y después hice mi primer largometraje que es <i>Lola</i> y de acuerdo a las leyes vigentes en ese momento tenias que hacer las películas con un sindicato de actores y el sindicato el STPC, estoy hablando a finales de los ochentas tenía en sus estatutos que una mujer no podía dirigir cine, lo decían los estatutos del STPC, si yo se que parece increíble pero era así, tampoco permitían a finales de los ochentas principios de los</p>

	<p>noventas, no estoy hablando de la prehistoria, no permitían a mujeres en puestos técnicos, no permitían una mujer fotógrafa, no permitían una mujer sonidista, esos eran los estatutos del STPC, y esas son las condiciones en las que yo tenía que haber empezado a trabajar. Lo que hicimos, no acepte trabajar en esos términos y lo que hicimos fue formar cooperativas que era otra figura que permitía la ley y como cooperativa podías hacer las películas en términos industriales y fue así que hice mis primeras películas, tanto <i>Lola</i> como <i>Danzón</i>. En el caso de <i>Danzón</i> fui boicoteada después por el sindicato, porque era la segunda película que hacía sin ellos y el boicot a la película fue por vía de que en los laboratorios le pusieron arena al negativo en lugar de agua y rayaron el trabajo de toda una semana, entonces de ese calibre era la oposición digamos, de que era rudo era rudo...</p>
Busi Cortes	<p>...cuando justamente hice <i>El Secreto de Romelia</i>, que teníamos que hacer la película forzosamente con un sindicato, entonces había un sindicato al lado de CCC, del otro lado de la barda en Estudios Churubusco que es el STPC, y por ser una ópera prima de una escuela, había muchas mujeres en el crew, en el equipo ¿sí?, pues desde dirección, todas las áreas ¿no? Había como que asistentes ¿no?, entonces nos dijeron que no, que ellos pensaban que las mujeres en el sindicato eran para otra cosa, que no nos iban a apoyar...</p>
María Novaro	<p>...Cuento mucho también una anécdota de cuando me presente con el señor Palomino, que era el jefe del STPC el sindicato, pedí una cita con él para hablar de que quería hacer mi primera película <i>Lola</i> con dinero de España, pero en México, y el señor me recibió diciéndome, la frase es textual, me dijo: "que les ha dado a ustedes las viejas por querer hacer cine." Entonces en el 88 ese fue mi debut, si era rudo, si era pesado, si había que</p>

	<p>cambiar muchas cosas y han cambiado, yo creo que ha sido más lento el proceso de aceptar a mujeres en puestos técnicos que como directora, por ejemplo no tuve manera de llevarme a mi fotógrafa del CUEC, que era mujer fotógrafa, si no que tuve que trabajar con un director de fotografía varón...</p>
Narrador	<p>A pesar de las trabas que el ser mujer representaba tanto para María como para sus compañeras de profesión, no se rindieron, y en 1989 Novaro presentó su largometraje, <i>Lola</i>, el cual ya contaba con la esencia de su directora, pero principalmente con la construcción tan particular que Novaro les brinda a sus personajes femeninos</p>
Gustavo García	<p><i>Lola</i>, que es una película que podría ser muy depresiva y yo creo que es su mejor película hasta ahora. Eso el trazado de los personajes femeninos es lo que le da verdadera fuerza... sus personajes femeninos son siempre enormemente sólidos...</p>
Narrador	<p>Y es precisamente la construcción de los personajes femeninos de María lo que la distingue</p>
Gustavo García	<p>Bueno para mí lo más importante del cine de María Novaro es el armado de sus personajes femeninos, como personajes entrañables que buscan siempre salir ¿no? De un entorno, porque están buscando a...pienso en su personaje la niña de <i>Una isla rodeada de agua</i>, su primera película importante, su ejercicio para el CUEC, esta niña que está buscando una especie de paraíso que para ella solo existe en las tarjetas postales de Acapulco porque a lo mejor ahí está su papa, o el personaje que hace María Rojo en <i>Danzón</i>, esta mujer que de repente no encuentra a su pareja de baile y se lanza a Veracruz a buscarlo y eso le permite encontrar una serie de personajes, o sea no es buscar y encontrar un tesoro si no que el tesoro es lo que tú te</p>

	<p>encuentras en el camino...Me gusta que no son personajes sufrientes que no son personajes estilo libertad la marque no son personajes estilo Marga López no son estas mujeres que lloraban en el melodrama mexicano convencional no de hecho difícilmente vez un personaje de María Novaro llorando ¿no?, ella no busca ese patetismo ella al contrario lo que retrata es una enorme fuerza interior lo vemos incluso en el personaje de Ofelia Medina en <i>Las buenas hierbas</i> no siempre los personajes vienen de una historia y ya llegan duros ya llegan firmes ya tienen armas para enfrentar al mundo cuando aparecen en la película y el chiste de sus películas es como con esas herramientas van y conquistan el mundo o su entorno ¿no?...</p>
María Novaro	<p>...en realidad en todas mis películas hablo de personajes de carne y hueso que veo a mi alrededor, mujeres que creo que todas podemos reconocer o reconocernos en ellas, hablo de sus debilidades, sus dificultades, sus problemas, hablo creo que si cariñosamente pero también críticamente hasta con humor de nuestras limitaciones y nuestros atarantamientos, de nuestras dificultades...</p>
Narrador	<p>La relación madre e hija es uno de los principales temas abordados en todos sus filmes por la cineasta.</p>
Ursula Pruneda	<p>... fijate que María Novaro siendo ella mujer, siendo que a ella le interesa profundamente hablar desde su punto de vista, desde el punto de vista de una directora, mujer, mamá, abuela, profesionalista, guerrillera...no en el sentido literal de la palabra pero casi...ella le da un peso a sus personajes femeninos maravilloso y crea y desarrolla personajes femeninos de una profundidad y de una complejidad y de una sutileza que lamentablemente pocos directores que yo conozca lo hacen ¿no?...</p>

Busi Cortes	...sí me gustan mucho las temáticas que ella aborda, como las madres solteras ¿no? En el caso de <i>Lola</i> , me gustó muchísimo, en el caso de <i>Danzón</i> pues también de alguna manera es una madre soltera, con una hija de quince años, pero es una madre soltera...yo creo que por ejemplo la profundidad que logra María en la película de <i>Las Buenas Hierbas</i> del personaje de la madre, es una profundidad que difícilmente se logra en personajes femeninos de películas comerciales...
Úrsula Pruneda	... pienso que es un cine muy necesario para México, porque es un punto de vista muy particular, obviamente es un cine de autor, donde ella presenta sus puntos de vista sobre la vida, sobre el amor, sobre las mujeres, los hombres, los hijos, sobre la maternidad, sobre la muerte, sobre la amistad y el punto de vista de María es muy sabio, María es una mujer muy sabia, muy muy sabia con una vida recorrida de una manera maravillosa y una profunda dignidad...
Busi Cortes	Pues yo creo que justamente su mirada social, esa mirada que tiene del contexto en el que se llevan a cabo las historias, me gusta muchísimo, como lo retrata, por ejemplo el personaje en <i>Danzón</i> que es travesti y homosexual, Tito, que es un personaje maravilloso, ese personaje me parece muy bueno, o sea, difícilmente los ves así en otras películas. Pues me gusta mucho eso, incluso en éste del edén, en donde tuvo ella, tantos problemas de producción, sus personajes son muy interesantes ¿no?, como retrata ella esta situación que se está dando en la frontera. Y en el caso de <i>Sin Dejar Huella</i> , que es una película como más comercial, que yo creo que tuvo más imposiciones sobre todo por las actrices, sobre todo en el caso de la actriz española, yo creo que es una manera de abordar el narcotráfico, que apenas empezaba a darse, y a mí me gustó mucho su película, el hecho de que la mamá con el bebe ahí van

	recorriendo toda la República Mexicana, es como muy de María ¿no?, siempre la maternidad ahí presente, me gusta mucho eso.
Narrador	Aunque no se ha librado de ser criticada por este tipo de cine más íntimo, en el que no aborda temas comerciales como la guerra, la política o la fiesta y sus excesos
María Novaro	...donde yo sigo sintiendo que hay un problema y un problema serio es en el contenido de nuestras películas, yo pienso que... y lo vivo cada vez que saco una película, lo vivo con compañeras que también sacan sus películas, muchas veces nuestros temas son considerados menores, nuestras películas son consideradas más chiquitas, nuestra cinematografía se considera género menor, como si fuera cine de minusválidos o de personas con capacidades diferentes y nos dijeran así, pues para ser mujeres no está mal ¿no?, como si estuviéramos en otra liga, en otra competencia. A mi si me saca un poquito de urticaria cada vez que me dicen que soy la mujer directora más importante de México, pero claro dentro de las ligas menores, no me consideran una directora al tú por tú con otros directores, si no que para ser de la liga de mujeres pues no está mal lo que hago ¿no?, hay un prejuicio velado en ese tipo de juicio, es personal no importa mucho, pero en términos del contenido de lo que uno hace si es muy grave, porque si veo constantemente por ejemplo en la crítica cinematográfica que básicamente escriben hombres, que es menos, que las historias que uno cuenta son menos, porque es una historia de una madre, porque es una historia de una familia y eso es menos, no está uno contando las balaceras, no está uno contando la gesta de la revolución, no está uno contando acontecimientos que realmente significan para el país si no que esta uno hablando de otros terrenos y esos parecieran ser menos, y ahí si todavía hay que seguir como,

	<p>como abriendo los ojos y pensando cuales la validez de hablar de nosotros mismos en México, es hablar en todos los ámbitos de nuestras vidas personales, de nuestras familias, de nuestra cotidianidad, de nuestros graves problemas, de nuestra violencia, en fin de lo que sea no?</p>
Busi Cortes	<p>...el cine que nosotras hacemos es un cine más íntimo, de problemáticas más sutiles, no tan evidentes...</p>
Narrador	<p>Con todo el cine de María es y será reconocido tanto a nivel nacional como internacionalmente, gracias a la construcción de sus personajes femeninos, así como a la belleza estética de sus filmes.</p>
Ursula Pruneda	<p>...yo creo que María tiene desde sus orígenes en el cine una preocupación por explorar los mundos femeninos de mujeres complejas, y de mujeres reales, y de mujeres inteligentes, apasionadas y bellas, todos los personajes femeninos de María son así, desde el principio....no se siento que tienen mucho peso de realidad los personajes de María, no son idealizados, están basados en un profundo estudio del ser humano.</p>
Gustavo García	<p>...el cine de María yo creo que tiene todavía mucho que darnos hay estudiarlo una y otra vez, no nada más repito el hecho de que sea cine hecho por una mujer o por que sea constante, lo que hemos dicho aquí, sino porque además es un excelente trabajo estético, ósea ahí hay una artista, no nada más una narradora es una artista...y resulta que pues lo que todos sabíamos si eres capaz no importa el género no...</p>
Narrador	<p>Poco a poco la apertura a la participación femenina no sólo en el cine, sino que también en los distintos ámbitos públicos de los que se le ha relegado ancestralmente, va progresando, pero la lucha aun está lejos de llegar al final.</p>

María Novaro	La expresión cinematográfica ha sido muy monolítica, habla de un solo tipo de discurso y le urge como le urge al país en todos los aspectos la aceptación de la diversidad, ¿no?...
--------------	---

ENTREVISTAS

María Novaro

1.- ¿Qué opinas de la imagen de la mujer que se mostró desde los inicios del cine mexicano hasta la Época del Cine de Oro?

Yo creo que desde los orígenes del cine y muy congruentemente con cómo se manifestaba la sociedad en ese momento la imagen de la mujer fue muy estereotipada y encasillada básicamente en dos niveles o era la mujer abnegada, santa, madre sacrificada, generalmente madre o la prostituta y esos dos estereotipos de mujer son los que se maneja en el cine mexicano durante mucho tiempo y por supuesto en la época de oro del cine mexicano. Pero a mí lo que me parece más interesante finalmente no es la imagen que se daba de la mujer, sino algo que alguna vez le escuche a Carlos Monsiváis cuando hablaba justamente de esa etapa del cine mexicano, que decía ,que lo que realmente le había faltado al cine mexicano durante muchísimo tiempo, era que fuera la mujer la que contara la historia, la protagonista de la historia pero en términos de que ella diera la historia no de que se hablara sobre ella y se le juzgara, sino que fuera ella la que contar la historia y la realidad y a mí me interesa mucho ese concepto y creo que ha tenido mucho que ver con lo que yo hago, trato de contar las cosas desde la mujer, no sobre la mujer sino desde la mujer, que es diferente .

2.- ¿Desde tu punto de vista eso fue porque los directores mayoritariamente eran hombres?

Casi absolutamente ni siquiera mayoritariamente hubo un par de casos en que una mujer dirigió Mimí Derba y así, luego el otro caso fue en los años treinta fue Matilde Landeta, que incluso tubo que vestirse de hombre para dirigir, luego estuvo Marcela Fernández Violante en los setentas que hacía las como las películas que nadie más quería hacer y que no tenían claramente una propuesta de un punto de vista de mujer, no se lo hubieran permitido tal vez y ya, yo creo que hasta a fines de los ochentas fue que realmente ingresamos algunas mujeres en números más significativos a hacer cine en México. Yo trabajé con un colectivo de mujeres que hacían documentales en los setentas y eso creo que fue muy pionero en contar las cosas como mujeres, pero ya en el cine comercial creo que a finales de los ochentas fue cuando, cuando surgió la india María que es una directora de cine, y que hizo muchas películas como directora aparte de cómo protagonista que bueno son lo que son pero es muy interesante y algunos otros directoras como Busi Cortes, o yo misma o Marisa Sistach.

3.- ¿Qué tan difícil fue integrarte a la industria cinematográfica siendo mujer?

Te cuento en los años ochentas que fue cuando salí de la escuela y empecé con mis primeros trabajos hice un mediometrage que se llama *Azul celeste* y después hice mi primer largometraje que es *Lola*, y de acuerdo a las leyes vigentes en ese momento tenías que hacer las películas con un sindicato de actores y el sindicato el STPC, estoy hablando a finales de los ochentas tenía en sus estatutos que una mujer no podía dirigir cine, lo decían los estatutos del STPC, si yo se que parece increíble pero era así, tampoco permitían a finales de los ochentas principios de los noventas, no estoy hablando de la prehistoria, no permitían a mujeres en puestos técnicos, no permitían una mujer fotógrafa, no permitían una mujer sonidista, esos eran los estatutos del STPC, y esas son las condiciones en las que yo tenía que haber empezado a trabajar. Lo que hicimos, no acepte trabajar en esos términos y lo que hicimos fue formar cooperativas que era otra figura que permitía la ley y como cooperativa podías hacer las películas en términos industriales y fue así que hice mis primeras películas, tanto *Lola* como *Danzón*...en el caso de *Danzón*, fui boicoteada después por el sindicato, porque era la segunda película que hacia sin ellos y el boicot a la película fue por vía de que en los laboratorios le pusieron arena al negativo en lugar de agua y rayaron el trabajo de toda una semana, entonces de ese calibre era la oposición digamos, de que era rudo era rudo. Cuento mucho también una anécdota de cuando me presente con el señor Palomino, que era el jefe del STPC el sindicato, pedí una cita con él para hablar de que quería hacer mi primera película *Lola* con dinero de España, pero en México, y el señor me recibió diciéndome, la frase es textual, me dijo: "que les ha dado a ustedes las viejas por querer hacer cine". Entonces en el 88 ese fue mi debut, si era rudo, si era pesado, si había que cambiar muchas cosas y han cambiado, yo creo que ha sido más lento el proceso de aceptar a mujeres en puestos técnicos que como directora, por ejemplo no tuve mancha de llevarme a mi fotógrafa del CUEC, que era mujer fotógrafa, si no que tuve que trabajar con un director de fotografía varón, entonces sí han cambiado las cosas, si fue fuerte en esa época

4.- Respecto a la imagen anterior que comentabas de la mujer en los inicios del cine, ¿qué tanto crees que ha cambiado la imagen que ahora se maneja en el cine?

Yo creo que en muchísimos casos, uno ve películas mexicanas de este momento y el estereotipo se mantiene, sigue siendo la mujer prostituta o la mujer abnegada, es vista, muchas veces la mujer es la protagonista de la película, pero es vista desde fuera no es que ella se al que está contando la historia y desafortunadamente creo que todavía sigue ese estereotipo muy fuerte, pero también hay muchísimas propuestas, ha habido los últimos 25 años muchísimas propuestas en la pantalla que no se expresan de esa manera tanto de mujeres directoras como de hombres, pienso por ejemplo, en *María de mi corazón* de Jaime Humberto Hermosillo, o en otras películas, en *Frida* de Paul Leduc...hay otras propuesta afortunadamente que ya rompen el estereotipo.

5.- A partir del nuevo discurso del cine mexicano ¿crees que se han establecido algunos nuevos estereotipos sobre las mujeres?

Yo más bien, sinceramente lo que creo es que hay una diversidad de propuestas en el nuevo cine mexicano, que hay diferentes tipos de nuevo cine mexicano, hay un cine, incluso cuando usas la palabra industria yo creo que es una palabra que es muy difícil de utilizar en México, no sé que tanto haya una industria de cine en México cuando ni siquiera en

nuestras pantallas se pasan las películas. Hay películas grandes mexicanas hechas con dinero en parte por lo menos de Meyers, hollywoodenses, que ayuda a coproducir, no se Columbia Pictures o Buenavista o en fin, tienen como un poco más de promoción y más de inversión como la película por ejemplo la de Springal, la de *No eres tu soy yo...* o no sé, es una película con financiamiento hollywoodense, y a la mejor ahí si se aplica un sistema industrial, son películas que tienen un cierto poder de distribución, que se hacen con una inversión alta y que se hacen como negocio para recuperar la inversión y a la mejor ahí se aplicaría un poquito el término industria, pero muchísimo del cine mexicano actual o de los últimos diez, quince años, se hace muy al margen de esos esquemas, para mí personalmente el cine más interesante que se produce en México, no se está haciendo en ese esquema, se está haciendo en esquemas mucho más independientes, con una inversión más baja, con apoyos como todo el mundo apoyos institucionales, en este caso en México tenemos muchas veces el apoyo de IMCINE, el Instituto de Cinematografía en México, y ahora creo que de manera muy importante las películas que se pueden hacer en alta definición, en video de alta definición, que abaratan muchísimo los costos, están posibilitando esta independencia de la producción cinematográfica en muchos sentidos, te pongo un ejemplo, el año pasado podrías ver las películas del bicentenario, que eran películas, no sé, que habían tenido presupuesto de 50, 60 millones de pesos o podías ver pues muchas películas que de hecho son las que ganaron muchos premios internacionales y que se abrieron muchos canales en el mundo, pero que a lo mejor no se vieron suficientemente en nuestras pantallas, como las películas de Nicolás Pereda o bueno serían innumerables, mejor no me pongo a numerarlas porque serían muchas, pero esas películas se hicieron con costos de siete millones de pesos de cinco millones de pesos o hasta menos ¿no? Y son como dos formas de producir muy diferentes, una no es industrial, una creo que es una producción mucho más artística.

6.- En estas producciones independientes, desde tu punto de vista ¿se manejen estereotipos?

De repente sí, fíjate que esa pregunta es muy interesante, porque de repente sí, de repente uno podría pensar que en este nuevo esquema de cineastas más jóvenes en donde hay como más libertad de expresión, no se hace con fines estrictamente comerciales y además el discurso también podría ser como más contemporáneo y a veces no, a veces en esas películas te topas con el mismo esquema de la mujer prostituta o de cosas por el estilo, es un poco triste pero, también es cierto que en ese esquema es donde más brillan ejemplos diferentes de que las mujeres se retratan como somos, como seres que participamos en la vida social, en igualdad de circunstancias o incluso a veces con muchísima fuerza, con fuerza particular.

7.- Desde tu posición como cineasta, ¿cómo percibes la industria cinematográfica en México?

Bueno te digo para mí una cosa muy importante a analizar o a observar es casi que hay dos tipos de cine, hay uno que está creciendo además que se hace con fines muy comerciales, por ejemplo es interesante ¿no?, porque se están produciendo películas regionalmente, se producen ya películas en Jalisco o se producen ya películas en Monterrey básicamente ¿no?, se producen esas películas pero creo que en su mayoría son películas financiadas y producidas con fines muy comerciales, como es el caso de *El estudiante* que es una película

pagada por una transnacional enorme que es BIMBO y no creas que estoy diciendo que eso no debe existir, simplemente que debemos estar claros que esa es una cosa y otra cosa es otra cosa, son harina de diferentes costales...ese cine como, hecho con fines muy comerciales, con presupuestos muy altos, es un cine que provoca cierto tipo de consumo, que tiene más apoyo en las pantallas en México y está el otro que yo no dejo de observar que hay un problema que hay que resolver, que es que un cine mexicano hecho de otra manera, que se vea mucho más en el extranjero que en México, pero infinitamente más, como te explico, los cineastas que estamos en ese otro costal, digamos ese otro tipo de cine vemos nuestra recuperación económica o lográbamos hacer nuestras películas gracia a que las hacemos para su venta en el exterior y no deja de ser como, de llamar la atención porque esas películas no se están viendo en nuestro propio país y de quien depende y que tenemos que hacer para que también sean vistas en nuestro país. Ahí también hay un discurso más crítico de nuestra sociedad, ahí se habla también de problemas más reales, hay más diversidad de propuestas y ahí hay más mujeres haciendo películas.

8.- ¿El que mujeres creadoras hayan incursionado en la industria cinematográfica mexicanas crees que haya implicado algún cambio en la representación que se hace a la mujer de las películas?

Pues de nuevo habría que hacer los análisis según yo, separados, no sé si por ejemplo una película como *Ladies Night* dirigida por una mujer signifique un gran cambio en la observación de los estereotipos femeninos, o no sé si una película que esta ahorita en cartelera como "Perras" sea una película que proponga un cambio a los estereotipos quizás no, pero creo que es muy evidente que en otro tipo de cine, no sé, la película de Mariana Chinillo por ejemplo o las películas de Marisa Sistach que sigue haciendo películas, u otro tipo de autores si plantean una diferencia ¿no?, en cuanto a la forma de contar me parece a mí de una manera más compleja mas verdadera y más realista, el mundo diverso y plural de las mujeres.

9.- En los hogares se da que las mujeres, principalmente como madres, son quienes más reproducen e inculcan el machismo. ¿Crees que las cineastas hagan lo mismo con sus películas?

Yo creo que la mayoría no, yo creo que la mayoría de las mujeres que están haciendo cine en México son mujeres inteligentes, son mujeres que en su vida personal han dado un cambio, son mujeres en muchísimos casos que las conozco, son mujeres que tienen sus propias familias, que trabajan una doble jornada ¿no?, que es el asunto de las mujeres cineastas que trabajamos doble, que tenemos un control de nuestras vidas absolutamente diferente que generaciones anteriores y creo que eso se refleja en nuestro cine palpablemente, te digo yo creo que solamente algunas películas, a lo mejor películas hechas con esquemas comerciales o por encargo pueden tener una figura que es una mujer directora, te ponía yo el ejemplo de *Ladies Night* y ahí sí, como que vuelves a notar que se perpetua el estereotipo y la libertad sexual es algo satanizable y en fin toda la retahíla de prejuicios, pero no yo creo que en la medida, yo creo que si está muy ligado que las mujeres tengamos la oportunidad de contar historias en la pantalla también. A que en la pantalla se empiecen a ver reflejados otro tipo de historias que retratan más genuinamente, mas complejamente, mas diversamente, las diferentes historias de mujeres en nuestro país.

10.- Comentabas que en los inicios fue muy difícil la situación para las mujeres, ¿crees que esta ha cambiado?

No, no para nada fijate que eso ha cambiado muchísimo las relaciones de trabajo y creo que justamente generaciones como las de ustedes con las que uno trabaja mucho, yo trabajo con jóvenes, es absolutamente distinto no?, creo que si se ha logrado una participación mucho más amable, mucho mas de iguales y en el terreno de trabajo lo vivimos muy diferente, pero mi observación, la observación que te voy a hacer tiene que ver en otro sentido, donde yo sigo sintiendo que hay un problema y un problema serio es en el contenido de nuestras películas, yo pienso que...y lo vivo cada vez que saco una película, lo vivo con compañeras que también sacan sus películas, muchas veces nuestros temas son considerados menores, nuestras películas son consideradas más chiquitas, nuestra cinematografía se considera género menor, si, como si fuera cine de minusválidos o de personas con capacidades diferentes y nos dijeran así, pues para ser mujeres no está mal no, como si estuviéramos en otra liga, en otra competencia. A mi si me saca un poquito de urticaria cada vez que me dicen que soy la mujer directora más importante de México, pero claro dentro de las ligas menores, no me consideran una directora al tú por tú con otros directores, si no que para ser de la liga de mujeres pues no está mal lo que hago no?, hay un prejuicio velado en ese tipo de juicio, es personal no importa mucho, pero en términos del contenido de lo que uno hace si es muy grave, porque si veo constantemente por ejemplo en la crítica cinematográfica que básicamente escriben hombres, que es menos, que las historias que uno cuenta son menos, porque es una historia de una madre, porque es una historia de una familia y eso es menos, no está uno contando las balaceras, no está uno contando la gesta de la revolución, no está uno contando acontecimientos que realmente significan para el país si no que esta uno hablando de otros terrenos y esos parecieran ser menos, y ahí si, todavía hay que seguir como abriendo los ojos y pensando cuales la validez de hablar de nosotros mismos en México, es hablar en todos los ámbitos de nuestras vidas personales, de nuestras familias, de nuestra cotidianidad, de nuestros graves problemas, de nuestra violencia, en fin de lo que sea no?, pero no hay lo que sí es importante y lo que no, y si me parece observar que sigue siendo una constante por lo menos en el terreno de la crítica cinematográfica lo veo clarísimo, se podría hacer una análisis de la crítica cinematográfica en esos términos no?.

11.- ¿Qué piensas de que algunas personas consideran tus filmes como cine feminista?

Son de esas discusiones como la de la gallina y el huevo, que pueden ser interminables, que pueden ser fatigosas o enredosas, es un asunto de términos y de cómo se entiendan las palabras, personalmente yo no consideraría que mis películas son feministas porque para mí que soy feminista en lo personal, el feminismo es una actitud ante la vida, una especie como de militancia activa, mis películas no tienen nada que ver con eso, yo no propongo personajes heroicos, ni hablo de gestas en que las mujeres logran cosas, en realidad en todas mis películas hablo de personajes de carne y hueso que veo a mi alrededor, mujeres que creo que todas podemos reconocer o reconocernos en ellas, hablo de sus debilidades, sus dificultades, sus problemas, hablo creo que si cariñosamente pero también críticamente hasta con humor de nuestras limitaciones y nuestros atarantamientos, de nuestras dificultades y para nada quiero dar un mensaje y creo que ninguna de mis películas manda ningún tipo de mensaje, tengo un amigo que dice que los mensajes se mandan por mensajería, porque las películas no están hechas para eso, yo simplemente narro historias y

cuento asuntos y en lo que si soy muy cuidadosa es en respetar algo que me sale muy natural pero lo cuido, que el punto de vista de lo que estoy contando, es un punto de vista que me refleja como mujer, como mexicana, y que eso está para quien lo quiera ver en las películas, lo propongo en mis películas, yo creo que cualquier autor lo está proponiendo en las suyas y yo no trato de ocultarlo, se nota a leguas que soy mexicana en mis películas y se nota a leguas que soy mujer, creo que no...a veces mi nombre, me registro en algún lugar o algo y me ponen señor Varo, consideran que soy el señor Mariano Varo, y yo hago mucha broma con eso pro que digo bueno de repente soy el señor Varo, porque hay ámbitos en los que esperan encontrarse con un señor, pero seguramente quien ve mis películas no espera encontrarse con el señor Varo, sabe de inmediato que se va a encontrar con María ¿no? Porque a mis películas se les nota por todas partes que las hizo una mujer, el humor es femenino al propuesta es femenina y ¿sabes cómo las hago?, no me daba cuanta antes, era inconsciente, pero ahora ya estoy veterana y lo tengo claro, siento que es una invitación al dialogo con el otro sexo, siento que mis películas son una propuesta para que los hombres que las vean, sé que hay hombres que no les gustan, pero sé que hay muchísimos hombres que si les gustan y si las disfrutan y que les divierte entender que hay un punto de vista que se les propone, que hay como guiños, hay como bromas que van a sentir como yo siento con películas muy masculinas, por ejemplo, películas de guerra en que todos los personajes son hombres y veo escenas en las que en el baño se hacen unas cosas tremebundas, yo digo "órale que de repente el baño de hombres puede ser así", porque yo no he visto el baño de hombres sin mi presencia digamos ¿no? y siento que lo mismo puede disfrutar un hombre, como sentir que entra en mundo secreto de las mujeres, en códigos que a lo mejor les sugieren cosas, a lo mejor en entendernos un poco más, a lo mejor en que le caigamos en gracia, a lo mejor en decir "órale que pesadas son no cuando se ponen todas en bola", lo que sea, pero es un dialogo genuino, verdadero y yo creo que es el dialogo que nos enriquece y no es privativo de las mujeres, yo creo que a México le hace mucha falta tener en sus pantallas y en sus expresiones audiovisuales, en la televisión no se diga, la expresión diversa de todos los mexicanos, yo quisiera ver mucho mas la expresión de otras regiones de México y no solo hablando del D.F. yo quisiera ver de manera más genuina la propia expresión de nuestros grupos originales y nuestros grupos indígenas que tienen tan poco acceso a la expresión pública, yo quisiera incluso en su propia lengua, yo quisiera ver mucho mas expresada también la diversidad de diferentes tipos de mujeres en diferentes ámbitos y diferentes generaciones igual que diferentes hombres. La expresión cinematográfica ha sido muy monolítica, habla de un solo tipo de discurso y le urge como le urge al país en todos los aspectos la aceptación de la diversidad, ¿no?.

12.- ¿Qué opinión te merecen las obras de otras cineastas?

Pues no puede generalizar, hay de todo, digamos de esto que te he estado hablando del cine que se de manera muy comercial o con intereses muy específicos, pues me aburre, no me parece además un buen cine, me parece que ese tipo de cine que parte como no sé, como parte, por ejemplo, la televisión o televisa directamente de decir que el público mexicano es tonto y que por lo tanto hay que darle tonterías ¿no?, lo ha dicho con otras palabras más fuertes, pero lo ha dicho específicamente y yo creo que eso nos hace mucho daño y lo he visto a lo largo de los muchísimos años de hacer películas, yo creo que el público es muy inteligente, el publico entiende muy bien lo que le planteas, el publico en la región que sea, en el ámbito social que sea, hay gente que efectivamente quiere desarrollar su inteligencia,

razonar, sentir, entender cosas y aprecia muchísimo propuestas más complejas y menos estereotipadas, estoy convencida de eso y no hay que hacer como paternalistas en este sentido, de hacer cosas como chafas porque en realidad la gente no da para más, para que le vas a dar algo más elaborado, no lo creo.

13.- ¿En qué medida crees que los estereotipos reflejados en el cine, afecten la vida real?

Pues yo creo que si afectan mucho, el cine mexicano ahora tiene muy poco poder en la vida mexicana, se ve muy poco, se aprecia muy poco, influye muy poco, este, afortunadamente tiene una vida en la distribución pirata porque si no francamente no se vería, si algo se ve de cine mexicano en México es básicamente gracias a la piratería, se habla de que en México hay una gran cantidad de taquilla, porque hay muchos ingresos, comparado con otros países hay muchos ingresos por taquilla, pero existen también los estudios que demuestran que es menos de un 10% de los mexicanos los que van a las salas de cine, entonces fijate que loco, con menos de un 10% de gente que van a las salas de cine, resulta que hay buenos ingresos en taquilla, pero cuál es ese 10%?, pues ya sabemos en la distribución absolutamente dispareja que tiene este país, que creo que es en última instancia, el drama más grande de este país, que tenemos al hombre más rico del mundo y tenemos una pobreza brutal, en esos términos la capa que va al cine es la que va a los shopping mal, se compra unos tenis y luego entra a ver qué película ven mascando su chicle, y ve el cine gringo sobre todo, porque quieren ser gringos en buena medida, el público otro, el 90% de los mexicanos en los que me incluyo vamos a ver otro tipo de cine, vemos otro tipo de películas o consumimos las películas mexicanas en piratería, todo esto para decirte que no creo que el cine mexicano en estos momentos tenga mucha influencia en quiénes somos y lo comparo con la influencia que tuvo en la psique de los mexicanos la época de oro del cine mexicano, hay tu veías una cuestión absolutamente distinta, el cine mexicano nos hacía orgullosos, ustedes están muy chavos, a mí me toco de niña pero me toco y me toco la resaca de todo eso pero nos hacía muy orgullosos ser mexicanos, porque nuestro cine era visto en toda américa latina y en el mundo, había no sé, por ejemplo me contaba María Rojo cuando hacíamos el vestuario de *Danzón*, me decía “que bueno que estas reivindicando el vestuario que nos va bien a las mexicanas”, que es otro tipo de cuerpo, no es el cuerpo así anoréxico y pues en el cine mexicano se valoraba muchísimo la cinturita, las caderotas, las piernas torneadas, el taconsote en fin hasta otro estereotipo de belleza y la mujer mexicana se sentía orgullosa de reconocerse en pantalla y eso creo que fue...es una cosa muy de tomarse en cuenta, que pasaba con la identidad que se veía reflejada en un cine que nos enorgullecía y que nos divertía y que nos encantaba, ahora el papel que tiene en la psique mexicana, que tiene unos estereotipos que realmente vienen de la televisión y ahí el asunto es sumamente grave, la televisión que se ha convertido en la secretaria de cultura de este país, está proponiendo siempre estereotipos aberrantes, no sé, cosas como que en la telenovela el personaje de una muchachita que viene de provincia y es de origen indígena, lo interpreta una actriz media güera, es ridículo, están atentando contra todo, ¿no?, y esos estereotipos si están afectando el comportamiento y la psique y creo que incluso también el deterioro de nuestra fe en nosotros mismos, el no reconocernos a nosotros mismos, no valorarnos a nosotros mismos, hay demasiados problemas en el país como para que aparte nos vendan esos estereotipos creo yo; si aparte que nos lastimen de ese modo.

14.- ¿Tú crees que en tus filmes manejas algún estereotipo?

No, no ,no, el estereotipo para mí es una reducción y odio que los personajes sean contruidos de una manera que los reduzca, yo hago todo el esfuerzo desde mi escritura y al filmar y al editar, hago todo el esfuerzo del mundo por no perder la complejidad de los personajes, por verles todos sus lados, por plantearlos de la manera más completa posible, por ser genuina en términos de que se reflejen realmente, personas de la vida real, en este caso y de manera muy importante las mujeres en la vida real. A veces me han criticado que a los que a lo mejor estereotipo son a los personajes masculinos y fijate que a lo mejor si lo he hecho, odiando como odio los estereotipos a lo mejor si de repente manejarlos como personajes secundarios a lo mejor si los he estereotipado y estoy muy consciente de eso y cuidando mucho de que eso no suceda, no sé que tanto se piense a veces eso, porque no son los protagonistas, y conozco ahí a más de uno que le duele no ser protagonista y entonces le parece que están siendo estereotipados, pero estoy poniendo especial cuidado por no estereotipar a los personajes masculinos, porque pues tampoco va de eso por supuesto, no por ser personajes menos importantes o que juegan un papel secundario en las películas que yo he hecho los quiero estereotipar, para nada.

Gustavo García

1.- ¿Como experto en la industria cinematográfica, que opina sobre el cine de María Novaro?

Bueno el cine de Maria Novaro es un cine de transición muy importante entre el primer cine femenino que se estaba haciendo en los años setentas con Marcela Fernandez Violante que era la directora más importante que había surgido del CUEC y lo que iba a venir después, es decir, con la explosion de jóvenes directoras egresadas de escuelas de cine, lo que caracteriza su cine es la influencia del momento, es decir, es un cine muy feminista, es un cine que hace mucho énfasis en la personalidad femenina, en una personalidad femenina activa, que se está moviendo ya sea en la ciudad de Mexico, que se está moviendo por el territorio nacional incluso ha hecho "road movies" y sobre todo ha sido la directora más constante, tiene una filmografía, tomando en cuenta que ella aparece ha finales de los años setentas, tiene una filmografía muy abundante y notoria y notable, ¿no? Ha ganado muchos premios internacionales y nacionales, se ha llevado el Ariel y sobre todo su constancia, es lo que me parece más interesante, pocas directoras inmediatamente después de ella, pienso en Busi Cortes, pienso en Marisa Sistach tienen una cantidad de películas como las que tiene María.

2.- ¿Qué es lo más destacable para usted del cine de Novaro?

Bueno para mí lo más importante del cine de María Novaro es el armado de sus personajes femeninos, como personajes entrañables que buscan siempre salir ¿no? de un entorno, porque están buscando algo, pienso en su personaje la niña de *Una isla rodeada de agua* su primera película importante, su ejercicio para el CUEC, ésta niña que está buscando una especie de paraíso que para ella solo existe en las tarjetas postales de Acapulco porque a lo mejor ahí está su papa, o el personaje que hace María Rojo en *Danzón*, ésta mujer que de

repente no encuentra a su pareja de baile y se lanza a Veracruz a buscarlo y eso le permite encontrar una serie de personajes, o sea no es buscar y encontrar un tesoro si no que el tesoro es lo que tú te encuentras en el camino, eso le pasa también en *Lola*, que es una película que podría ser muy depresiva y yo creo que es su mejor película hasta ahora. Eso el trazo de los personajes femeninos es lo que le da verdadera fuerza, más allá del discurso feminista que sobre todo afecta el retrato de sus personajes masculinos que siempre son como muy esquemáticos les falta vida, le falta conocer o valorar el mundo masculino, siempre está más cargado al retrato de lo femenino siento que lo que lo compensa es que sus personajes femeninos son siempre enormemente sólidos.

3.- ¿Qué es lo que le llama la atención de los personajes de María?

Me gusta que no son personajes sufrientes, que no son personajes estilo Libertad Lamarque, no son personajes estilo Marga López, no son éstas mujeres que lloraban en el melodrama mexicano convencional, no, de hecho difícilmente vez un personaje de María Novaro llorando ¿no?, ella no busca ese patetismo, ella al contrario, lo que retrata es una enorme fuerza interior, lo vemos incluso en el personaje de Ofelia Medina en *Las Buenas Hierbas* ¿no?, siempre los personajes vienen de una historia y ya llegan duros, ya llegan firmes, ya tienen armas para enfrentar al mundo cuando aparecen en la película y el chiste de sus películas es como con esas herramientas van y conquistan el mundo o su entorno ¿no?, eso yo creo es lo más interesante de ella y que no tienen otras directoras las otras directoras por ejemplo son muy denunciadoras ¿no? o son demasiado triviales en el retrato del mundo femenino ¿no?, son muy complacientes es un pequeño peligro que puede haber que se haga un cine femenino a la tipo Guadalupe Loaeza, y el otro que sean demasiado trágicas, demasiado azotadas ¿no? ese es un peligro que tiene un poquito Marisa Sistach, pensemos en *La niña en la piedra* pensemos en *Perfume de violetas*, en fin, de repente hay esos cuadros demasiado trágicos, lo de María es mucho más centrado, mucho más fuerte, mucho más sólido y eso yo creo lo podría ser en términos dramáticos lo que sería el aporte principal de María.

¿Qué diferencia encuentra entre el tratamiento que le brinda María a sus personajes femeninos, con el que se les da en películas comerciales?

4.- Bueno yo creo que el cine comercial mexicano, si es que existe todavía esa tipología, precisamente lo que busca es personajes femeninos tremendamente vanos, tremendamente esquemáticos, de presencias bonitas, se busca que sean niñas muy bonitas o mujeres muy guapas o azotadonas, tu puedes buscar la taquilla precisamente haciendo películas como *Perras*, que no le fue bien en taquilla, pero yo creo que es un cuadro muy patológico de lo que es el imaginario masculino respecto a las estudiantes, o sea, la idea de que todas anden minifaldeando y que la mitad de la película ocurra en los baños y viendo como hacen popo las muchachas y tal, o sea me parece que realmente se presenta una psicopatología del director mismo ¿no?, o simplemente son las compañeras del héroe, son las eternas compañeras del héroe que están siempre dependiendo de lo que haga Zurita o de lo que haga Diego Luna, de lo que haga Gael, incluso estos directores, si tú te fijas por ejemplo, en *Abel*, el trazo de los personajes femeninos es muy pobre, o sea si tu checas lo que hace, o incluso un cineasta como Reigadas, sus personajes femeninos son meros objetos, de todo un armado masculino mucho más sólido, más fuerte, más conflictivo que el de los

personajes femeninos, a los que nunca acabas de entender porque el propio Reigadas no tiene ningún interés en explicar a sus personajes femeninos, claro aquí no estoy hablando de cine comercial, estoy hablando de que los otros cineastas no tienen esta comprensión del mundo femenino que sí tiene que sí tiene María.

¿Cuál de las cintas de María son sus favoritas?

5.- Mi película favorita yo creo que me quedaría...me sigo quedando con la *Isla Rodeada de Agua*, pero me gusta mucho *Lola*, o sea eran sus dos primeras películas, hay otra película un medimetroje *Azul Celeste*, que es muy bonito, pero yo creo que no tiene ni de lejos la fuerza que tiene *Lola*, que es en el trazo de sus personajes, por ejemplo, de los vendedores ambulantes, está muy bien trabajado, están bien los tipos, los tipos urbanos, Lumpen está muy bien desarrollado, la relación entre Lola y su hijita está muy lograda, o sea, me gusta mucho esa película me gusta porque no tiene una sola arruga, tú la puedes ver ahorita y es una propuesta realmente muy sólida y *Una Isla Rodeada de Agua*, me gustaría volverla a ver, yo la vi cuando yo daba clases en el CUEC, cuando ella me mostro la película me pareció de una frescura gigantesca, una enorme propuesta estética, porque además también esta eso, no es nada más una narradora, si no que es una artista visual y eso ya estaba en este cortito del CUEC, que destacaba por encima de todo lo que entonces hacia el CUEC, destacaba esta hermosa propuesta visual.

6.- En su opinión ¿Qué tan difícil es ser mujer, mexicana y cineasta?

Ahora menos, cuando empezó María era muy difícil, era un entorno totalmente masculino, la única mujer cineasta en activo era Marcela Fernández Violante, había una pionera todavía más o menos funcionando que era Matilde Landeta que todavía iba a filmar su última película años después *Nocturno a Rosario*, pero incluso el ambiente en las propias escuelas era rudísimo, tu a veces eras la única chava en el grupo y para colmo María era guapísima, entonces todos los maestros le echaban el can, los compañeros le echaban el can y al mismo tiempo había esta cosa de "pues eres chava este no es ambiente para ti", ahora ha cambiado completamente el asunto, la propia María supo armar su propio equipo una sonidista mujer, ayudantes mujeres...empezaron a entrar muchas chavas al CUEC, y hacían bueno ella misma hizo con sus compañeras, con Mari Carmen Tamez y con Mari Carmen de Lara y todas ellas, hizo el famoso el colectivo Cine Mujer, primero eran conocidas como las ninfas, ella no sabía que era porque se refería, era un apodo que le pusieron los alumnos por que existían las ninfas del bosque que eran unos personajes de Chanoc, eran unas gordas tremendas que vivían en la selva, pero ellas adoptaron perfectamente que eran las ninfas del bosque bueno y entonces les gusto mucho y así se les conoció y ahorita por ejemplo pues ya tenemos a muchas mujeres cineastas, tenemos a Mariana Chenillo tenemos a un montón de cineastas que van debutando y que tienen obra muy sólida salen del CUEC, salen del CCC, y que cada vez es más sencillo que puedan hacer un largometraje y están además en todos los terrenos, vamos la directora de la CINETECA es mujer, la directora de IMCINE es mujer, esta la directora de CONACULTA dicen que es mujer...o sea pero hay por todos lados ya están la mejor productora de México Bertha Navarro es mujer, es la productora de Guillermo del Toro, o sea este ya están en territorios que antes efectivamente estaban reservados a los hombres, quizá también por que las mujeres no querían entrarle del todo ¿no?, también había un poco eso yo de "para

que me meto” y resulta que pues lo que todos sabíamos, si eres capaz no importa el género ¿no?, o sea y lo tenemos ya, ya hay mujeres que son críticas de cine, ya hay mujeres que son comentaristas de cine, buenas, realmente buenas, pienso en las dos Solórzano en Fernanda y Lucero Solórzano son excelentes, ya hay por todos, lados el ambiente ha cambiado el ambiente realmente ha cambiado, hay sonidistas, hay camarógrafas, hay jala cables, hay buenas actrices ¿no?, que además son productoras que quieren ser guionistas, hay guionistas, que antes no había pero ya precisamente están la hermana de María, están las Huacuja, hay un montón de gente que está haciendo guion, entonces ha cambiado y eso no quiere decir que haya un cine femenino simplemente que ya incluso el género no importa lo que tenemos ya es mujeres haciendo cine de la misma manera que hay hombres haciendo cine, o sea, se están borrando por fin esas barreras absolutamente discriminatorias y ahora lo que tenemos es simplemente un cine que con esta gente esperemos que pues en fin salga adelante ¿no?.

7.- Una conclusión sobre el cine de María Novaro

Una conclusión...bueno el cine de María yo creo que tiene todavía mucho que darnos, hay que estudiarlo una y otra vez, no nada más repito el hecho de que sea cine hecho por una mujer o por que sea constante, lo que hemos dicho aquí, si no porque además es un excelente trabajo estético, o sea, ahí hay una artista, no nada más una narradora es una artista, que está esperando a que pues en fin los estudiosos la ubiquen como habrá que ubicar a otros talentos femeninos como María Elena Velasco “La india María” que es una figura que está esperando que la cultura mexicana le haga justicia, pero la obra ahí está, ahí esta es sólida, es importante es trascendente y sobre todo tiene futuro, que eso es lo que por fortuna suele garantizarnos el cine.

Úrsula Pruneda

1.- Tú has trabajado al lado de María Novaro, ¿qué opinión te merece su cine?

El cine de María Novaro llegó a mi vida cuando yo era muy chica, a través de mi mamá, justo a través de *Lola*, pienso que es un cine muy necesario para México, porque es un punto de vista muy particular, obviamente es un cine de autor, donde ella presenta sus puntos de vista sobre la vida, sobre el amor, sobre las mujeres, los hombres, los hijos, sobre la maternidad, sobre la muerte, sobre la amistad y el punto de vista de María es muy sabio, María es una mujer muy sabia, muy muy sabia con una vida recorrida de una manera maravillosa y una profunda dignidad, yo la admiro muchísimo. ¿Qué te digo?

2.- ¿Cuáles cintas de María Novaro son tus preferidas? ¿Por qué?

Me gusta mucho *Danzón*, me gusta mucho que María se haya metido en el mundo del danzón, me gusta mucho como filmó la película, me gustó muchísimo la idea del amor de cómo María Rojo que no me acuerdo como se llama el personaje, va a buscar a este hombre hasta el Puerto de Veracruz, y lo espera en el barco, y todo esto...me gusta mucho, la vi hace poco otra vez, la pasaron en la tele y la disfruté muchísimo.

3.- ¿Existe alguna escena, argumento o personaje en especial que recuerdes bien? ¿Por qué?

A mí me gusta mucho el trabajo que María hizo con Ana Ofelia Murguía en *Las Buenas Hierbas*, me gusta mucho todo el planteamiento del personaje de Blanquita, me gusta mucho lo que dice, la manera, la voz de la experiencia que María le pone a la película a través de Blanquita, me emociona, me parece que es de una profundidad tremenda, de una sabiduría... bueno pues es la sabiduría de María... la sabiduría de la perdida ¿no?

4.- ¿Cómo ha sido trabajar bajo la dirección de María?

Pues es una gran cómplice, ella no es una dictadora, no es una persona que está sorda a las preguntas de sus actores de sus colaboradores, y pues en ese sentido es una maravilla porque estás jugando el mismo juego, estás haciendo un proyecto, eres un colaborador... entonces no es que tu estés como en una situación de desventaja con ella ¿no? Luego hay directores que como que no pelan mucho las opiniones de los actores, y a María le importa saber cómo te sientes, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, tu punto de vista te digo es una colaboración y a mí me gustó muchísimo.

5.- Has participado en películas un poco más comerciales, como *Sin Ton ni Sonia y Abel*, ¿cómo ha sido tu experiencia?

Pues mira, no te puedo decir que una es mejor que la otra porque no lo es, mi experiencia en general en el cine ha sido maravillosa y divertida y muy enriquecedora en mi profesión y en mi persona, pero si te puedo hablar de que trabajar un año con María Novaro en *Las Buenas Hierbas* me cambió la vida, porque la propuesta del tipo de producción que María estaba planteando, me hizo comprometerme a un grado con el personaje muy particular, que de entrada se deja ver en el tiempo ¿no? Entregarle un año de tu vida a un personaje de esa magnitud pues no hay manera de que no te cambie la vida ¿no? Y también una de las maravillas de *Las Buenas Hierbas* fue el colectivo, el colectivo con el que trabajamos, que era pues la gente de fotografía, la gente de arte, del estudio, todos los departamentos que implican, que están involucrados en hacer una película, y pues era una enorme complicidad y María a la cabeza dirigiendo el barco de una manera maravillosa.

6.- ¿Qué diferencia crees que existe entre la representación que se les da a las mujeres en cintas comerciales, y la que les brinda un cine como el de Novaro?

Bueno yo creo que la respuesta más bien es, fijate que María Novaro siendo ella mujer, siendo que a ella le interesa profundamente hablar desde su punto de vista, desde el punto de vista de una directora, mujer, mamá, abuela, profesionista, guerrillera... no en el sentido literal de la palabra pero casi... ella le da un peso a sus personajes femeninos maravilloso y crea y desarrolla personajes femeninos de una profundidad y de una complejidad y de una sutileza que lamentablemente pocos directores que yo conozca lo hacen ¿no?, en general no te puedo... es que me cuesta un poco de trabajo hablar como del cine comercial y del cine independiente, no tengo tanta experiencia ¿no?, te puedo hablar más bien de eso, de que yo creo que a las actrices los personajes que María crea, pues nos vienen increíble ¿no? Porque nos ayudan a hacer personajes profundos, íntegros, maravillosos, por ejemplo el tema del físico ¿no?, pues yo no tuve que bajar de peso ¿no?, no tuve que irme al gimnasio a convertirme en una chava que no soy, o a dar una imagen de un sex symbol ¿no?, este personaje que yo hago en la película de María, Dalia, pues es una mujer que tiene sobre peso, que tiene su vida sexual, pues es una chava que le tira la onda a un chavo que acaba

de conocer...y que tiene una vida, que tiene sueños, y eso es una maravilla ¿no?, tener la oportunidad de trabajar en una película con un personaje así, es un regalo tremendo para cualquiera, y bueno hay muchos personajes en el cine, en otro tipo de cine, pues que sí, lamentablemente van hacia estereotipos de mujeres con cierto cuerpo, con ciertas características, con cierto tipo de maquillaje con cierto tipo de moda pero pues para todo hay público.

7.- ¿Qué sensación tuviste al saber que fuiste ganadora del premio a mejor actriz en el festival internacional de cine de Roma, sobre actrices de fama internacional?

Pues la verdad es que de entrada no me la creí, me habló María, estaba yo en el Amazonas y no me la creí, es un premio compartido con todo el elenco femenino es decir, lo ganamos Ofelia, Miriam, Ana Ofelia y yo...y nosotras no somos sólo el elenco femenino, en realidad también está Luisa Pardo y está Emilia Sama y está...creo que ya somos nosotras las mujeres...y pues no me la creí, me emocioné muchísimo, ¡imagínate!, y yo pienso que es que la película toca fibras muy particulares ¿no?, en el espectador, la vi yo hace poco la presentaron en el Club Alemán, la fui a presentar yo en el Club Alemán, y me quedé a verla y cada vez que yo la veo me mueve, me hace preguntarme cosas, diferentes sobre la vida, sobre la muerte, sobre las relaciones...

8.- ¿Crees que la manera en que se representa a las mujeres en el cine, influye de algún modo en la vida real de éstas?

Si claro, porque...en el cine y en la tele eh, estos estereotipos de mujeres obsesionadas por su peso...pues te siembra esta semilla de querer ser alguien que no eres, quererte convertir a fuerza en un objeto sexual en una mujer "perfecta", basada en los cánones de belleza que no tienen nada que ver con lo que somos nosotros...por lo menos no en México ¿no? Entonces pues sí, claro que sí, lo hacen y es una pena, o sea es inevitable, es una pena que solamente sea así ¿no?, de pronto todas queremos ser Angelina Jolie ¿no?

9.- Trabajaste con María en 1997 en el corto *Santa*, ¿qué tanto crees que ha cambiado su manera de hacer cine y la representación de sus protagonistas femeninas en comparación con tu más reciente trabajo a su lado?

Pues lo que pasa es que el tipo de producción que María eligió ahora para *Las Buenas Hierbas*, pues es un salto cuántico ¿no?, porque no tiene producción, porque no tiene dinero, porque no tiene grandes recursos, o sea, se va a hacer algo más artesanal de alguna manera, y en ese sentido pues sí cambió muchísimo, y para mí eso tiene que ver con la madurez, con el paso del tiempo, con encontrar un lugar en el mundo, pero no, yo no creo que haya cambiado, no yo creo que María tiene desde sus orígenes en el cine una preocupación por explorar los mundos femeninos de mujeres complejas, y de mujeres reales, y de mujeres inteligentes, apasionadas y bellas, todos los personajes femeninos de María son así, desde el principio.

10.- Alguna conclusión final sobre el cine de Novaro

Pues no yo creo que nada más te puedo recomendar que vean *Las Buenas Hierbas*.

Mira yo hice un casting para María en la de *Sin Dejar Huella*, un casting que duró como un año...y me acuerdo mucho de ésta imagen de éste personaje que yo trabajaba con ella, que es ésta mujer que de pronto, olvida a su hijo en una tienda de abarrotes, deja ahí el babineto, porque se le olvida y se va, y está llena de prisas y de cosas que hacer ¿no? Me gusta mucho ese, me gusta mucho como plantea ese personaje, que además está con su hijo y está tomándose unas chelas en el coche...no se siento que tienen mucho peso de realidad los personajes de María, no son idealizados, están basados en un profundo estudio del ser humano.

Busi Cortes

1.- ¿Cómo cineasta y mujer mexicana, que tan difícil ha sido para usted su participación en el cine?

Bueno mira yo tuve dos momentos interesantes en mi carrera, en donde el hecho de ser mujer fue determinante, uno fue justamente cuando entre al CCC, tenía una entrevista de la última etapa de examen de admisión del CCC a las 12 del día, y yo llegué a las 2 de la tarde, porque tenía que ir a recoger a mis dos hijos chiquitos a la escuela, entonces estuve a punto de perder la oportunidad de ir a la escuela por haber llegado tarde, pero en este caso, me dieron la oportunidad de hacer la entrevista ¿sí?, y justamente una colega mujer me preguntó que como le iba a hacer para estudiar cine, si justamente el día del examen de admisión llegaba yo tarde porque tenía que ir a recoger a mis hijos a la escuela, que cómo le iba a hacer, y bueno, afortunadamente, ahora sí que los ángeles acomodadores me llevaron de la mano, porque si lo pude hacer, si pude atender a mis hijos, trabajar, estar en la escuela o sea, yo creo que todo se acomodó muy bien. La otra experiencia que fue interesante fue cuando justamente hice *El Secreto de Romelia*, que teníamos que hacer la película forzosamente con un sindicato, entonces había un sindicato al lado de CCC, del otro lado de la barda en Estudios Churubusco que es el STPC, y por ser una ópera prima de una escuela, había muchas mujeres en el crew, en el equipo ¿sí?, pues desde dirección, todas las áreas ¿no? Había como que asistentes ¿no?, entonces nos dijeron que no, que ellos pensaban que las mujeres en el sindicato eran para otra cosa, que no nos iban a apoyar, pero afortunadamente había otro sindicato que era de gente más joven, más abierta y no hubo ningún problema, y pudieron estar en el crew todas las mujeres, fue un trabajo muy interesante para ellos, porque era la primera vez que había tantas mujeres en un rodaje detrás de las cámaras ¿no?, entonces esas son digamos las dos experiencias, digamos, en las que como mujer si hubo alguna traba, pero se resolvió favorablemente.

2.- Su debut cinematográfico se dio en la década de los ochentas, ¿Qué tanto a cambiado la situación para las mujeres como cineastas en México, en comparación con aquella época?

No, ha cambiado radicalmente, porque ya las dos escuelas principales, digamos tienen un mayor ingreso de mujeres, o sea puede haber incluso generaciones en donde casi es el 60 por ciento de hombres y 40 por ciento de mujeres, o sea, ya es como más pareja la cuestión, no hay tantas mujeres en los puestos técnicos, sobre todo en lo que se refiere a cámara, pero en lo que se refiere a edición ya estamos parejo ¿no?, incluso en sonido ya hay también muchas mujeres sonidistas, y por ejemplo ahora en el CCC, ya hay una chava joven de fotografía que se llama María José Seco y siempre hay, por lo menos, dos fotógrafas por generación, es más difícil que sus propios compañeros les den trabajo, eso desde que yo

estaba en la escuela, solamente digamos, de las cuatro generaciones que habíamos en ese momento, solamente habíamos dos fotógrafos mujeres y solamente las mujeres les dábamos trabajo ¿no?, entonces como que si hay todavía una desconfianza de parte de los hombres o de las mismas mujeres ¿no?, o sea, yo la última película que hice fue *Las Buen Rostro* yo quería que fuera una fotógrafa mujer que es excelente Ileana Cárdenas, y mi productora que era mujer a la mera hora no quiso, no confió.

3.- ¿Cree que la manera en que se representa a las mujeres en el cine, influye de algún modo en la vida real de éstas?

No para nada, por principio de cuentas, las mujeres mexicanas casi no van a ver películas mexicanas ¿no?, influyen más yo creo que las telenovelas, las telenovelas sí, estoy segura, si hicieran un estudio, yo creo que si habría una influencia, pero digamos del público femenino que va a ver las películas mexicanas, pues no creo, ponte a pensar en *El Infierno*, *Luz Silenciosa*, no creo que influyan para nada, tal vez influyan las películas americanas, esas sí, pero las películas mexicanas no.

4.- Como experta en el área cinematográfica, ¿Qué opinión le merece el cine de María Novaro?

Yo la admiro muchísimo desde su trabajo en el CUEC, y noto como muchas afinidades, a mi me hubiera encantado filmar la película de *Las Buenas Hierbas* por ejemplo, o sea si me gustan mucho las temáticas que ella aborda, como las madres solteras ¿no? En el caso de *Lola*, me gustó muchísimo, en el caso de *Danzón* pues también de alguna manera es una madre soltera, con una hija de quince años, pero es una madre soltera. Entonces si he visto todas sus películas, incluso me gustó muchísimo *Sin Dejar Huella*, me divertí mucho y me dio coraje que hubiera tan poca gente en la sala de cine.

5.- ¿Qué tantas similitudes cree usted que exista entre el cine de Novaro y el suyo?

Yo creo que el hecho de que sean personajes femeninos, eso nos une muchísimo, también con Marisa Sistaeh, que aunque digamos en el caso de María Novaro ella de formación sociológica, Marisa es antropóloga y yo soy comunicóloga, entonces yo creo que eso hace que de alguna manera ellas tengan un interés social más acentuado que el mío, o sea, yo más me voy a temáticas intimistas ¿no? y ellas se van más a temáticas sociales, me identifico más con *Las Buenas Hierbas*, porque siento que ahí es más intimista, es más la relación madre - hija que otra cosa, en las otras siento que hay una temática social en donde el contexto es tan importante como la historia que se da de las mujeres.

6.- ¿Existe alguna escena, argumento o personaje en especial, del cine de Novaro que recuerde bien? ¿Por qué?

Fijate que yo creo que la películas que más se me quedó fue *Lola*, o sea por ejemplo me acuerdo mucho del personaje de *Azul Celeste*, embarazada buscando en los suburbios de la Ciudad de México la famosa casa azul, esa imagen de ésta chava embarazada feliz buscando a su galán, esa imagen se me quedó muy grabada, pero de *Lola*, hay una imagen que, hasta me acuerdo que alguna entrevista le preguntamos a María que si esa escena era documental, que es al final de la película, que está Lola en la playa viendo cómo juega una

familia, en la playa de Veracruz, es esta Lulu Navarro que era una actriz gorda sensacional maravillosa, y un viejo al que se le cae el traje de baño, es una escena realmente muy lúdica muy bonita, y yo le pregunté a María que si era documental, y dijo que no, que todo era actuado, entonces realmente esa escena me impresionó mucho. Hay una escena que me gusta muchísimo también, una secuencia de Lola, cuando va en la mañana, prácticamente en la madrugada, el esposo se fue, su esposo rockero se fue a una gira o no sé qué, y entonces va Lola con su hija cargada, y la lleva a casa de su mamá ¿no?, y hay una secuencia parecidísima en la película de Las Buenas Hierbas, que va el personaje con su hijo Cosmo, a llevárselo a la mamá ¿no? aquí pues es otro contexto, porque es el puente del tren ligero que tiene una participación especial en la película es el tren ligero, pero es un poco parecida la imagen, como lleva cargando a Cosmo y todo ¿no?

7.- ¿Qué diferencia encuentra entre el tratamiento que le brindan a sus personajes femeninos, cineastas como usted y María, con el que se les da en películas más comerciales?

Pues yo siento que en películas comerciales, está todavía como más estereotipada la mujer ¿no?, incluso en películas por ejemplo como *Amarte Duele* ¿no?, de Sariñana, es como una historia un poco estereotipada ¿no?, de los ricos y los pobres, o sea un poco como más superficial, más de estereotipos que jalan mucho público pero como que no se profundiza en los personajes, yo creo que por ejemplo la profundidad que logra María en la película de *Las Buenas Hierbas* del personaje de la madre, es una profundidad que difícilmente se logra en personajes femeninos de películas comerciales, y pues luego luego se nota que el público prefiere lo comercial, que algo que te puede llegar a tocar, que te puede llegar a conmover.

8.- ¿Por qué cree que las películas comerciales atraen más al público mexicano?

Pues porque el concepto de cine es un concepto como de feria, como de vamos por las palomitas el refresco, así como de los efectos especiales, las grandes acciones, entonces el cine que nosotras hacemos es un cine más íntimo, de problemáticas más sutiles, no tan evidentes. Mira, yo por ejemplo la película que veo que es un excelente ejemplo de la contraparte al cine femenino es *El Estudiante*, ahí se cae en todos los clichés, hay todos los estereotipos en torno a la chava, y justamente nosotras como mujeres no caeríamos en esos clichés ni en esos estereotipos, y tú ves que ese el tipo de películas que quiere ver el cine mexicano, o sea, realmente los chavos todavía prefieren contar historias a una situación que les favorece a ellos.

9.- Para usted, ¿qué es lo más destacable del cine de María?

Pues yo creo que justamente su mirada social, esa mirada que tiene del contexto en el que se llevan a cabo las historias, me gusta muchísimo, como lo retrata, por ejemplo el personaje en *Danzón* que es travesti y homosexual, Tito, que es un personaje maravilloso, ese personaje me parece muy bueno, o sea, difícilmente los ves así en otras películas. Pues me gusta mucho eso, incluso en éste del edén, en donde tuvo ella, tantos problemas de producción, sus personajes son muy interesantes ¿no?, como retrata ella esta situación que se está dando en la frontera. Y en el caso de *Sin Dejar Huella*, que es una película como más comercial, que yo creo que tuvo más imposiciones sobre todo por las actrices, sobre

todo en el caso de la actriz española, yo creo que es una manera de abordar el narcotráfico, que apenas empezaba a darse, y a mí me gustó mucho su película, el hecho de que la mamá con el bebe ahí van recorriendo toda la República Mexicana, es como muy de María ¿no?, siempre la maternidad ahí presente, me gusta mucho eso.

10.- Una conclusión final, sobre el cine de María

Yo pensaba, por ejemplo en el caso de *Las Buenas Hierbas*, que es una película que se tendría que enseñar, digamos en todas las preparatorias de México, yo creo que la problemática del Alz Heimmer, es algo que cada vez va estar más en boga, porque cada vez va a haber más viejos, y se tiene que hablar más de estos temas, desde la escuela, yo siempre he admirado el estado de California en Estados Unidos, que ponen como materia obligatoria la historia del cine americano en secundaria, yo creo que aquí en México tendríamos que hacer lo mismo, yo creo que hay ciertas películas mexicanas que debería de verse desde la secundaria.