

El papel de las mujeres en la creación de personajes femeninos y la narrativa audiovisual contemporánea en Hollywood

Galo Vásconez Merino ⁽¹⁾

Karen Moreira Sarango ⁽²⁾

Arianna Sucre Endara ⁽³⁾

Antonella Carpio ⁽⁴⁾

Resumen: El artículo examina el papel de las mujeres en la creación de personajes femeninos en Hollywood, destacando la importancia de la perspectiva femenina en la narrativa audiovisual. Históricamente, el cine ha sido dominado por una visión patriarcal que limitaba la diversidad y complejidad de los personajes femeninos. Sin embargo, directoras como Greta Gerwig, Lulu Wang y Patty Jenkins han transformado esta dinámica, creando personajes femeninos más diversos y complejos. La investigación utiliza una metodología no experimental con enfoque analítico-sintético y la técnica de análisis de contenido cualitativo. Se analizan cuatro películas contemporáneas: *Barbie* (2023), *Lady Bird* (2017), *The Farewell* (2019) y *Mujer Maravilla (Wonder Woman)* (2017), todas escritas, dirigidas y protagonizadas por mujeres. Estas películas se seleccionaron para explorar cómo reflejan la diversidad de experiencias y perspectivas femeninas. Los resultados muestran que la autoría femenina impacta significativamente en la construcción de personajes femeninos multifacéticos. Las películas presentan arcos narrativos y temas recurrentes que subrayan la importancia de la perspectiva femenina en la representación cinematográfica. En conclusión, el estudio resalta la importancia de la autoría femenina en el cine y su papel crucial en la promoción de una narrativa audiovisual más inclusiva y reflexiva, fomentando representaciones más auténticas y equitativas de las mujeres en la pantalla grande.

Palabras clave: Cine - representación social - mujer - feminismo - comunicación

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 226-227]

⁽¹⁾ **Galo Vásconez Merino.** Docente de la carrera de Comunicación de la Universidad de Chimborazo, en la ciudad de Riobamba-Ecuador. Doctor en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Magister en Comunicación Audiovisual por la Universidad Católica Argentina y Máster en Creación de guiones audiovisuales por la Universidad Internacional de La Rioja. Licenciado en

Comunicación Social, con mención en producción de televisión. Productor audiovisual orientado al documental. Investigador en temas de cine, sobre todo sobre comedia negra, ciencia ficción y posmodernidad. Tiene varios artículos científicos publicados en revistas latinoamericanas de comunicación y capítulos de libros editados.

⁽²⁾ **Karen Alejandra Moreira Sarango.** Al momento se encuentra en quinto semestre de la Carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Chimborazo, en Riobamba-Ecuador. Estudios primarios en la escuela Isaac Newton en El Coca y posteriormente en la escuela Víctor Ron. Continuó sus estudios secundarios en el Colegio Padre Miguel Gamboa. Entre sus logros académicos destaca haber sido reconocida como la mejor estudiante en primer año de bachillerato. Además, ha tenido la oportunidad de participar en diversas disciplinas artísticas como pintura, ballet y danza en la Casa de la Cultura del Ecuador. Estos logros han contribuido al desarrollo personal y académico, permitiéndole explorar intereses y habilidades en el ámbito artístico y cultural. Al momento forma parte del Semillero de investigación “Cine y Televisión” de la Carrera de Comunicación, con el cual ha realizado ponencias y publicaciones científicas en el ámbito audiovisual.

⁽³⁾ **Arianna Kristell Sucre Endara.** Estudia la Carrera de Comunicación en la Universidad Nacional de Chimborazo, quinto semestre. A temprana edad participó en cursos de oratoria en su ciudad natal. Su formación secundaria y bachillerato internacional los realizó en la Unidad Educativa Isabel de Godin, en donde formó parte de grupos de debate. En la actualidad, forma parte del Semillero de Investigación “Cine y Televisión” con el cual ha realizado ponencias y publicaciones regionales.

⁽⁴⁾ **Antonella Carpio Arias.** Docente de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Estatal Amazónica y de la carrera de Marketing del Instituto Superior Tecnológico José Ortega y Gasset. Doctoranda en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Publicidad Integrada por la Universidad Internacional de La Rioja. Tecnóloga en Artes Visuales. Licenciada en Comunicación social. Ha trabajado en áreas de las Relaciones Públicas y comunicación institucional. Investigadora del audiovisual, es experta en series de televisión y publicidad, temas en los cuales ha hecho varias publicaciones en revistas indexadas a nivel regional.

1. Introducción

La narrativa en el cine es crucial para exponer diversas realidades. Una narrativa con una perspectiva femenina implica mostrar cómo las mujeres participan en la creación de historias, ya sea como heroínas o en las complejas relaciones madre e hija. Sumado a ello, el cine es una fuente inagotable de representaciones sociales de distinta índole que calan en la sociedad y refuerzan algunos temas, mientras otros se disminuyen.

La teoría de las representaciones sociales tiene fundamentos multidisciplinares y se focaliza en el estudio y comprensión de los fenómenos sociales y humanos desde sus contextos culturales, permitiendo orientar prácticas y acciones grupales que se fundamenten en una visión compartida de la realidad (Banchs, 2000).

Una de las características principales de la representación social es su utilidad social, es decir, que facilita la construcción y comprensión de la realidad, además de que genera influencias en las prácticas y acciones de los grupos humanos. El hecho de entender, reconocer y analizar estas representaciones se convierte en un aspecto primordial para la transformación de las prácticas sociales (Urbina Cárdenas y Ovalles Rodríguez, 2018).

Serge Moscovici (1979) es quien primero plantea la denominación de representaciones sociales, como modalidades particulares del conocimiento que tienen como objetivo dar forma a los comportamientos y facilitar la comunicación entre las personas. Es un conjunto estructurado de conocimientos con una de las funciones psíquicas que permiten a los individuos entender la realidad física y social, integrarse en un grupo o en relaciones cotidianas de intercambio, y liberar el poder de su imaginación.

Por su parte, Robert Farr (1983) es uno de los principales estudiosos de la teoría de Moscovici y señala que las representaciones sociales tienen lugar cuando las personas emiten opiniones sobre temas de interés común, o cuando alguna temática resulta de gran relevancia para los medios de comunicación. Considera que las representaciones sociales son sistemas cognitivos que poseen lógica interna y lenguaje que permiten descubrir y organizar la realidad, con valores, ideas y prácticas, todo ello orientado a establecer rutas para orientarse, además de facilitar la comunicación entre los miembros de una comunidad, proporcionando un código de intercambio social que da la posibilidad de nombrar y clasificar diversos aspectos del mundo de las personas.

Abric (2001) señala que una representación social es un sistema de interpretación de la realidad que influye la manera en que los seres humanos entienden e interactúan con el entorno físico y social, es decir, influye en conductas y actividades diarias.

En el ámbito de la búsqueda e indagación de representaciones sociales, el investigador debe apuntar a tres instancias: objeto de la representación, sujeto que construye la representación y un contexto. El objeto de representación debe ser relevante y centro de discusiones y debates. Además, las representaciones se elaboran por sujetos sociales que se encuentran situados en un determinado tiempo y espacio, es decir, que se comparte una cultura, memoria y lenguaje en común. Finalmente, el contexto histórico y cultural dan un cimiento a las representaciones sociales, puesto que no aparecen al azar, sino que siempre son una referencia de determinada sociedad (Cuevas, 2016).

Las representaciones sociales empatan lo cognitivo con lo perceptivo, puesto que son imágenes que se comparten socialmente y que están mediadas por la interacción humana con el mundo circundante. De esta manera, las ideas se convierten en algo tangible, y es allí donde cobran sentido los medios de comunicación, pues son las plataformas en donde las representaciones cobran forma (Riffo, 2022).

Ahora bien, sobre las representaciones sociales en el cine, Bazin (1966) refiere que el cine es un fenómeno idealista, es decir, que los conceptos existen ya en la mente del espectador, un concepto que proviene de las ideas que poseía Platón. El entendimiento del cine apun-

ta al nacimiento de una técnica que pretendía ser una reproducción de la realidad desde distintos niveles.

En el arte cinematográfico, el acto de mirar se sostiene, en buena parte, por la direccionalidad que elige quien es el emisor del mensaje que, de todas maneras, no es definitiva o restrictiva. Esto apunta a que directores y guionistas no poseen ideas absolutas, sino que en ellos habitan una serie de dudas y paradojas que son las que se exponen en imágenes (Bácares Jara, 2018).

Larrosa (2007) señala que las imágenes suelen ser mentirosas, e incluso pueden generar desconexión de la realidad, no promueven el pensamiento y no se pueden integrar a la vida, ni establecen ninguna relación con ella e incitan a la desconexión. La manera de contraponerse a ello es educando la mirada, entendiendo que existen las herramientas para que los espectadores se puedan formar.

En este contexto, y relacionándolo con el tema de las mujeres, es importante señalar que, a lo largo de la historia del cine, las mujeres han sido mayormente relegadas a roles superficiales. Sin embargo, al desarrollar narrativas que aborden sus experiencias desde una perspectiva auténtica, se abre la puerta para contar historias sobre mujeres reales y complejas en la pantalla grande. Esto representa un gran avance en la representación cinematográfica femenina.

La representación de las mujeres en el cine ha sido un tema central en los debates sobre igualdad de género y diversidad en los medios de comunicación. Históricamente, la industria cinematográfica ha estado dominada por una perspectiva patriarcal que ha limitado la complejidad y diversidad de los personajes femeninos, relegándolos a roles secundarios y estereotipados. Este enfoque unidimensional no solo distorsiona la realidad de las mujeres, sino que también influye negativamente en la percepción pública y en la autoidentificación de las mujeres en la sociedad (Leorza, 2004).

En la industria del cine, especialmente en Hollywood, el papel de las mujeres en la creación de personajes femeninos y en la narrativa audiovisual contemporánea ha sido un tema de creciente importancia y debate en las últimas décadas. Históricamente, las representaciones de mujeres en el cine han estado influenciadas por estereotipos y convenciones patriarcales, limitando la diversidad y complejidad de los personajes femeninos. Sin embargo, en la actualidad, se ha producido un cambio significativo, impulsado por la presencia y voz de las directoras que han sido escuchadas por sus diferentes historias y representaciones. Este cambio ha llevado a una reevaluación de los roles de género y ha dado lugar a la creación de personajes femeninos más diversos, complejos y empoderados. En esta investigación se explora el impacto de mujeres del cine como Greta Gerwig, Lulu Wang y Patty Jenkins, examinando cómo han desafiado y alterado las normas establecidas, contribuyendo así a la creación de una representación más auténtica y equitativa en la pantalla grande.

Conviene señalar, finalmente, que este trabajo no pretende ahondar en la discusión teórica sobre representaciones sociales, sino que utiliza muchos de los conceptos como orientación para el entendimiento de la representación y el papel de las mujeres en el cine hollywoodiense contemporáneo.

2. Metodología

La presente investigación tiene una naturaleza no experimental y se aplica una metodología analítico-sintética, que permite que los sucesos se descompongan en cada una de sus partes, para conocer sus fundamentos y plantear una reconstrucción que permita explicar el hecho desde toda su complejidad (García, 2010).

Se utiliza la técnica de análisis de contenidos, con una orientación cualitativa, que plantea la determinación de unidades de análisis, categorías o variables (Piñuel, 2002), dentro de lo cual la sustentación interpretativa es fundamental, puesto que nace de las inferencias y categorizaciones por parte del investigador (Herrera, 2018).

El objeto de estudio es un conjunto de tres películas dirigidas y protagonizadas por mujeres que son: *Barbie* (2023), *Lady Bird* (2017), *The Farewell* (2019) y *Mujer Maravilla* (*Wonder Woman*, 2017) y se determinan las siguientes categorías de análisis: representación de personajes femeninos; perspectiva y punto de vista; temas feministas, y estilo y narrativa. A continuación, se detalla una sinopsis de cada película:

***Barbie* (2023)**

Directora: Greta Gerwig

En esta película, Barbie vive en *Barbieland*, una sociedad en donde las Barbies tienen roles sumamente importantes, mientras los Ken se distraen en la playa. En determinado momento, Barbie tiene una crisis por problemas físicos y toma conciencia de la superficialidad de su vida. Con la ayuda de muñecas marginadas y de su dueña, Sasha, Barbie se lanza a una lucha contra las expectativas sociales y de su marca Mattel y, con ello, restaura el equilibrio en *Barbieland*. Con la ayuda de personas marginadas y su dueña real, Sasha, Barbie desafía las expectativas impuestas por la compañía y restaura el equilibrio en *Barbieland*. Finalmente, decide convertirse en humana y explorar una vida más auténtica como “Barbara Handler”.

***The Farewell* (2019)**

Directora: Lulu Wang

La película cuenta la historia de Billi, una aspirante a escritora que tiene ascendencia chino-estadounidense y su abuela Nai Nai, que vive en China. Billi recibe una carta de rechazo para una beca, y después se entera de que Nai Nai está enferma de cáncer terminal, noticia que le es ocultada para no causarle malestar. Su familia organiza una boda, como una mera excusa para una reunión familiar. Billi se presenta en China y lidia constantemente con su familia y las diferencias culturales.

***Lady Bird* (2017)**

Directora: Greta Gerwig

En esta película, la protagonista, Christine McPherson, que se autodenomina “Lady Bird” es una adolescente de diecisiete años cuyo mayor sueño es ser aceptada en una prestigiosa

universidad para escapar de su vida en los suburbios. Durante su último año de secundaria, enfrenta desafíos académicos y emocionales con sus compañeros de clase, al tiempo que navega por una relación complicada con su madre, una relación que circula entre el amor, la condescendencia y la negación.

Mujer Maravilla (Wonder Woman, 2017)

Directora: Patty Jenkins

La película narra la historia de Diana, quien recibe una fotografía que despierta recuerdos de su pasado durante la Primera Guerra Mundial. Diana fue criada en la isla de Themyscira entre las guerreras amazónicas, en donde aprende sobre su misión de proteger a la humanidad del dios Ares, quien intentó destruirla. Tras rescatar al piloto Steve Trevor, viaja al mundo exterior para detener la guerra, revelando los planes alemanes de usar gas venenoso. Con la ayuda de Steve y un equipo de aliados, Diana libera un pueblo y confronta a Ares, quien resulta ser Sir Patrick Morgan. Tras la muerte de Steve, Diana, llena de dolor, encuentra la fuerza en el amor para perdonar y derrotar a Ares, convencida de que el amor es la verdadera salvación del mundo.

3. Representación de personajes femeninos

La teoría filmica feminista tuvo su apogeo durante los años setenta, época de grandes cambios culturales que generó un cuestionamiento hacia los códigos sociales que predominaban. El movimiento feminista incentivó a las mujeres a tomar control sobre su sexualidad y a establecer y denunciar las desigualdades observadas en el sistema patriarcal. En este momento histórico, la presencia de las mujeres en la industria cinematográfica cobraba notoriedad, además se desarrollaron varios estudios de películas realizadas por mujeres, que denotaban un interés por remarcar estas obras como una revolución de los discursos dominantes (Binimelis, 2016).

El siglo XXI ha traído consigo una actualización del debate feminista, desde el lugar del denominado posfeminismo, tomado como una posición teórica que refiere interés sobre la sensibilidad que se otorga a temas relacionados con el cuerpo, tomado como espacio de control y dominio, pero también como un lugar de afirmación activa de deseos y diferencias. Existen una serie de estudios que se refieren, por ejemplo, a la relación existente entre tecnologías, sujetos y géneros. En este sentido, conviene señalar la investigación de Merás (2014) que apunta a los arquetipos de mujeres máquina a lo largo de la historia del cine y cómo esas representaciones han calado en la sociedad.

Con respecto a los filmes que son parte de la investigación, en *Barbie* (2023), encontramos a la protagonista, la famosa muñeca de Mattel, a Gloria, que refleja las dificultades de ser mujer, y Sasha, la hija adolescente que ya no juega con muñecas. Además, hay otras Barbies con diversas profesiones, representando a mujeres reales y no solo los estereotipos que las rodean.

En la película *Mujer Maravilla (Wonder Woman, 2017)* el personaje central es Diana, la princesa de Themyscira. Reconocida como una de las principales heroínas de DC y miembro destacado de la Liga de la Justicia, Diana lidera la narrativa. Otros personajes femeninos de relevancia incluyen a Hipólita, la madre de Diana, Menalippe, Vanelia y Etta Candy. La trama también presenta a la villana secundaria, la Doctora Veneno. A pesar de la presencia de estos personajes, la protagonista indiscutible sigue siendo la princesa Diana. La trama de *Lady Bird (2017)* sigue a una adolescente que vive en Sacramento, durante su último año de colegio. Aunque su nombre real es Christine McPherson, ella prefiere que la llamen Lady Bird. Su principal sueño es salir de Sacramento y mudarse a la costa este. Tiene inclinaciones artísticas y un deseo ferviente de forjar su propio camino, liberándose de la protección de su madre. La protagonista anhela explorar su identidad y lucha por definirse más allá de las expectativas familiares y del entorno en el que creció. A medida que interactúa con otros personajes, su personalidad se va esclareciendo.

En *The Farewell (2019)*, Billi Wang, interpretada por Nora Lum (conocida como Awkwafina), es una joven de origen chino nacida y criada en Estados Unidos. Su biculturalidad desempeña un papel esencial en cómo maneja su identidad y cómo enfrenta las situaciones adversas que se presentan. Como aspirante a escritora que vive en Nueva York, Billi lucha constantemente con la integridad en relación a su carrera y su futuro.

A lo largo de la película, Billi enfrenta un conflicto interno entre lo que ella considera correcto y las prácticas culturales de su familia en China. Estas prácticas están arraigadas en los principios individualistas de la cultura china, y este choque cultural es un tema recurrente en la película. Se observa tristeza y frustración al tratar de encontrar su propio camino y aceptar las situaciones que van surgiendo.

4. Perspectiva y punto de vista

Barbie (2023) cuenta una historia nueva que va más allá de la típica muñeca. Expone una representación de las mujeres que desafía los modelos impuestos por la sociedad. Con escenas que abordan temas como el acoso callejero y el abuso policial, muestra una realidad cotidiana para muchas mujeres. Refleja también los cambios que las mujeres enfrentan al crecer, la necesidad de madurar y la compleja relación entre madre e hija. Uno de los momentos más destacados de la película es un discurso del personaje de Gloria:

Debes ser jefa, pero no debes ser dura. Debes liderar, pero no debes descartar las ideas de los demás. Debes amar ser madre, pero no debes hablar de tus hijos todo el tiempo (...). Así que encuentra la manera de reconocerlo, pero también de estar siempre agradecida. Nunca debes envejecer, nunca debes ser grosera, nunca debes presumir, nunca debes ser egoísta, nunca debes fracasar, nunca debes mostrar miedo, nunca debes pasarte de la raya (...). Estoy harta de verme a mí misma y a todas las demás mujeres atadas de pies y manos para complacer a la gente. Y sí todo esto también se aplica a una muñeca que solo representa a mujeres, entonces ni siquiera lo sé.

Por su parte, *Lady Bird* (2017) refresca con una mirada íntima y auténtica a la juventud y la transición que se hace a la adultez a través de los ojos de Christine. Es la historia de una chica que explora su mundo interior y la complejidad de sus relaciones, descubriendo en el camino como estas cambian conforme ella percibe las cosas. La directora se centra en recalcar la mezcla de exceso de confianza e inseguridad, perpetuando un sentido de individualidad, incluso si la protagonista no tiene idea de lo que realmente significa para ella. Esto hace que *Lady Bird* actúe de manera impulsiva y contradictoria, transformándola en una adolescente típica, pero realista que lucha con sus emociones y deseos.

La película refleja las tensiones económicas que muchas familias estadounidenses enfrentaban, destacando las luchas de los McPherson para mantenerse a flote. La recesión económica de finales de los noventa y principios de los dos mil, con su impacto en el empleo y el costo de la vida, se manifiesta en la vida cotidiana de *Lady Bird* y su familia, añadiendo una capa de autenticidad y relevancia social a la narrativa.

El contexto educativo también juega un papel crucial en la película. La protagonista asiste a una escuela católica, lo que refleja las opciones educativas disponibles para muchas familias que buscan una educación estructurada y disciplinada en medio de incertidumbres económicas.

Una de las cosas que más resalta durante toda la película es la relación que *Lady Bird* mantiene con su madre, Marion. Se ve la intención de *Lady Bird* de querer satisfacer a su madre, al mismo tiempo que lucha por liberarse de su yugo y control. Esta interacción, tan común, se evidencia en escenas donde pueden estar discutiendo un minuto y reconciliarse al siguiente, o viceversa. La introducción de la película alude a esto cuando *Lady Bird* habla con su madre y luego salta del coche, dando inicio a esta lucha constante entre madre e hija por satisfacerse mutuamente y controlar todo.

La película no se centra sólo en esta relación. A lo largo de la trama se ven interacciones con amigos, con su padre e incluso con su hermano. Estas relaciones muestran a una joven que admira a figuras mayores, pero al mismo tiempo intenta escapar de sus impresiones sobre ella y de los prejuicios, hasta que finalmente queda enredada debido a su inmadurez. En la película *Mujer Maravilla* (*Wonder Woman*, 2017) la directora presenta a un personaje fuerte que no solo demuestra fuerza bruta, sino también compasión y amabilidad, cualidades tradicionalmente asociadas con las mujeres. La historia resalta la compasión y el amor que Diana siente por la humanidad, ya que no desea que esta sucumba a la guerra. La representación de los hombres en la película se centra en los soldados, en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Aunque la fuerza de Diana es crucial para acabar con la guerra, la película subraya que no todo se resuelve mediante la fuerza, sino también a través del compromiso y el sacrificio. A pesar de haber ganado la guerra, Diana pierde a su amor, lo que refuerza la idea de que los verdaderos héroes son aquellos que se sacrifican por algo más grande, como la esperanza. Las mujeres, en esta narrativa, aportan esperanza y amor, destacando su papel fundamental en un mundo que anhela paz y compasión.

La relación entre Billi y su abuela Nai Nai es el punto central de la película *The Farewell* (2019). La trama sigue a una joven atrapada entre dos mundos: el Occidental, en donde se valora la franqueza, y el Oriental, en donde la implicación emocional tiene prioridad. A lo largo de la película, se muestra la profunda tristeza de la protagonista, incapaz de compartir su dolor con su abuela, que ignora la gravedad de su enfermedad.

Otro de los puntos importantes de esta película es el choque cultural, cuando se decide ocultar la verdad. La generación mayor acepta esta decisión, mientras que los más jóvenes, como Billi, la ven de manera negativa. El drama se desarrolla de forma natural, enfocándose en las necesidades de la familia mientras enfrentan la inminente muerte de Nai Nai. La directora se arriesga al representar la autenticidad de esta situación, ofreciendo una exploración profunda y conmovedora de la familia, la cultura y la muerte. La dirección de Wang y la actuación de Awkwafina trabajan en armonía para ofrecer una visión íntima y auténtica de una situación universal desde una perspectiva cultural específica.

5. Temas feministas

La teoría feminista es una corriente de pensamiento que se enfoca en analizar y dar explicación sobre el entramado de las mujeres en determinado contexto social y sexual, con un trasfondo comprendido por desigualdades, opresiones y explotaciones que enfrentan como grupo. Posee objetivos epistemológicos y consecuencias metodológicas y desde allí crea marcos de representación para fomentar la crítica y la acción feminista, para producir cambios transformadores (De Miguel, 2014).

Sumado a lo anterior, la teoría feminista se ha volcado al análisis profundo de la diversidad y pluralidad entre mujeres, alineándose con los objetivos de la antropología feminista, que desde sus inicios ha sido consciente de las diferentes y variadas relaciones de género en diferentes contextos sociales, tomando en cuenta los elementos de unión femenina. La reflexión que conlleva el entendimiento de la diversidad y la similitud entre mujeres se ha convertido en un objetivo común del enfoque interseccional de la teoría feminista (Sales Gelabert, 2024).

En la película *Barbie* (2023) se aborda el poder que las mujeres poseen en el universo de Barbie. Sin embargo, intentar establecer una representación de poder de manera exclusiva es problemático. Sería como insinuar que, en el mundo de Barbie, ser Ken no tiene tanta importancia y se reduce a ser simplemente un Ken, un accesorio. La película muestra que no hay un único aspecto que sea positivo, reflejando la realidad del mundo actual, marcado por el patriarcado y una cultura profundamente arraigada de machismo.

El final para los Ken simboliza el arduo camino que las mujeres han recorrido para alcanzar posiciones de poder. La intención del filme es mostrar que ni el matriarcado ni el patriarcado son adecuados; se requiere un punto intermedio para poder construir un mundo mejor. Es fundamental exponer las injusticias del mundo real que afectan a las mujeres, pero también es crucial no exagerar en el proceso.

En *Mujer Maravilla* (*Wonder Woman*, 2017), Diana, la princesa de Themyscira pertenece a un grupo de mujeres guerreras llamadas Amazonas. Es un mundo fantástico donde la realidad de una mujer es ser fuerte y no formar parte del mundo de los hombres. Sin embargo, toda esta realidad cambia con la llegada accidental de Steve, un soldado norteamericano que trae consigo un golpe de realidad para la protagonista. Diana se propone salvar a la humanidad de Ares, el dios de la guerra, porque cree que, como guerrera, puede vencer en esa guerra que los hombres libran. Al asumir este papel, ella reconoce su misión,

creyendo ser la heroína destinada a salvar a la humanidad, después de presenciar de primera mano el sufrimiento en ese mundo.

En *The Farewell* (2019) las mujeres de la familia demuestran una fortaleza extraordinaria ante el dolor y las dificultades de un diagnóstico terminal conservador. La abuela es un ejemplo de fuerza femenina, aunque no se le revela la verdad de su enfermedad, sigue siendo una influencia poderosa y se preocupa incansablemente por sus seres queridos. Esta dinámica está en el centro de la trama, que destaca cómo las mujeres desempeñan un papel clave en la gestión de las emociones y complejidades de la familia.

La relación entre Billy y su abuela es fundamental, inspira a Billy a ser independiente y valiente, y la anima a ser ella misma. Esta dinámica refleja la importancia de la autonomía y el apoyo mutuo entre las mujeres. Además, la película desafía los estereotipos de género tradicionales en un contexto triste. Mientras los hombres luchan contra el dolor debido al consumo excesivo de alcohol y las emociones incontroladas, las mujeres mantienen la estabilidad y la unidad familiar.

Lady Bird (2017) se destaca por su enfoque en la mirada femenina. La relación complicada entre la joven y su madre es el conflicto central de la película, explorando las dinámicas femeninas desde una perspectiva personal y comprensiva. A través de esta relación, la película captura las sutilezas del afecto, el conflicto y el crecimiento, ofreciendo una visión sincera de cómo la sociedad y la cultura influyen en la experiencia femenina durante la adolescencia. La trama va más allá del ámbito familiar para explorar el desarrollo de Lady Bird como una joven adulta durante sus años de secundaria, mostrando su búsqueda de independencia y sus incursiones en el mundo de la amistad y el romance. Además, esta película aborda temas de identidad y autodescubrimiento desde una perspectiva femenina, siguiendo el último año de secundaria de Christine en Sacramento. La historia se focaliza en su transición de la infancia a la adultez, y cómo navega sus relaciones y aspiraciones personales.

6. Estilo y narrativa

La película de *Barbie* (2023) comienza haciendo referencia a la película *2001: Odisea del espacio* (2001: *A Space Odyssey*, 1968) de Stanley Kubrick. La escena inicial retrata la evolución de los *Homo Sapiens*, pero en este caso, se enfoca en la evolución de las muñecas. Anteriormente, las pequeñas solían jugar exclusivamente con muñecos de bebés, pero con la llegada de las Barbies, su mundo de juegos experimentó un cambio. Este descubrimiento marcó una evolución en los juegos de muñecas, asemejándose simbólicamente con la evolución de la humanidad.

Es una historia en la que la heroína emprende un viaje para resolver un problema: está comenzando a sentirse imperfecta. En este viaje, la acompaña Ken, un muñeco para quien Barbie lo es todo. La trama de la historia representa la idea de que una mujer no puede ser perfecta, como se sugiere en el discurso de Gloria.

En el caso de Ken, una parte fundamental de su desarrollo ocurre cuando él experimenta el mundo real y se enfrenta al patriarcado, lo que lo transforma. Esta conversión altera a

Barbieland, demostrando que las posturas ideológicas son los verdaderos enemigos y que ningún lado es completamente bueno. La canción de Ken, "I'm Just Ken", ejemplifica cómo se siente él acerca de ser solo un muñeco y su deseo de ser algo más, ya que siente que lo están dejando de lado.

Otra escena importante, es cuando Barbie cuando conoce una mujer mayor, ella experimenta su cambio mental sobre madurar y el envejecimiento, y decide que no quiere seguir siendo moldeada por el sistema, sino elegir su propio camino. Su transformación final en humana y su demostración de madurez la hacen crecer como persona y como mujer.

En *Mujer Maravilla (Wonder Woman, 2017)*, la historia comienza de forma retrospectiva. Diana recuerda su infancia, cuando deseaba formar parte de las Amazonas como su madre, Hipólita. Desde temprana edad, se interesó en el arte de la guerra, a pesar de la desaprobación de su madre. En una escena posterior, ya adulta, durante un entrenamiento, Diana hiere accidentalmente a una compañera. Más tarde, rescata a un soldado llamado Steve de ahogarse. Steve le cuenta que su mundo está en guerra y que le parece injusto que personas como las Amazonas no se interesen. Esta conversación hace que Diana reflexione y decida ir al mundo de los hombres para combatir y poner fin a la guerra, creyendo que el dios de la guerra, Ares, es el responsable.

La historia destaca cómo Diana se adapta al mundo de los hombres y su lucha por poner fin a la guerra, horrorizada por las atrocidades que presencian sus ojos. En lugar de quedarse de brazos cruzados, decide actuar por el bien de la humanidad. Durante este proceso, se enamora de Steve, pero esto no la desvía de su objetivo. Cuando enfrenta a Ares, descubre que no puede detenerlo ni poner fin a la guerra. En ese momento, Steve se sacrifica, lo que desata el verdadero poder de Diana. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por el odio, demuestra a Ares que es diferente, mostrando la profundidad de su conexión con Steve y el significado de su sacrificio.

Lady Bird (2017) emplea un narrador en tercera persona para contar la vida de su protagonista. Aunque no es omnisciente, este narrador ofrece una visión íntima de los pensamientos y emociones de Lady Bird. La película se aleja de un enfoque en primera persona, permitiendo experimentar de manera subjetiva la vida de la protagonista. El estilo de película es conmovedor e ingenioso. Greta Gerwig captura la naturaleza agrídulce de crecer y descubrir la vida de una joven en transición. La película equilibra momentos emotivos con diálogos auténticos y agudos, logra crear una atmósfera realista y sincera al explorar temas como la identidad, la familia y la búsqueda de pertenencia. Su estilo se caracteriza por una sensibilidad hacia los detalles cotidianos y las relaciones humanas.

El estilo de *The Farewell (2019)* se caracteriza por su enfoque íntimo y realista. La directora utiliza una cinematografía sobria y naturalista, evitando excesos visuales para centrarse en los pequeños detalles de la vida cotidiana. La iluminación y los encuadres contribuyen a crear una sensación de cercanía y familiaridad, permitiendo que los espectadores se sumerjan en el entorno de la familia protagonista. El uso alternado del inglés y el chino refleja la dualidad cultural de los personajes y añade profundidad a sus interacciones.

La directora Lulu Wang adopta un enfoque minimalista, permitiendo que las actuaciones y las interacciones naturales entre los personajes guíen la trama. La ausencia de dramatismos excesivos realza la autenticidad de los momentos emocionales. Además, la película

incorpora toques de humor, especialmente a través de la calidez y vitalidad de Nai Nai, evitando que la historia se vuelva demasiado sombría.

La película también ilustra cómo la movilidad y la migración han dispersado a las familias, haciendo que las reuniones familiares se vuelvan eventos significativos y poco frecuentes. Esta dispersión no solo altera las dinámicas familiares, sino que también afecta la preservación de las tradiciones y la conexión con la cultura ancestral. Al reunir a la familia para una “reunión” bajo la premisa de una boda falsa, Wang resalta la importancia de los lazos familiares y cómo estos se adaptan y resisten a los cambios sociales y culturales del mundo moderno.

7. Conclusiones

Mostrar historias donde las mujeres son las protagonistas y heroínas de sus propias historias es fundamental. Es necesario que estas historias no se excluyan, y que se represente que las mujeres en el cine pueden ser mucho más que esposas o imágenes atractivas. Las niñas y mujeres necesitan sentirse identificadas, y las representaciones no deben caer en estereotipos.

Solo ocho mujeres han sido nominadas a Mejor Dirección en toda la historia de los premios Oscar. Esto evidencia una profunda desigualdad y la falta de reconocimiento hacia las mujeres en la industria del cine. Además, de las pocas nominadas, solo tres han ganado el Oscar, lo que subraya la escasez de apoyo y oportunidades para las directoras.

En las obras estudiadas, se observa el abordaje de temas que a menudo se consideran femeninos, como el amor, la adolescencia, el amor familiar o el miedo a ser irrelevante. Es fascinante ver cómo cada una de estas mujeres transforma su realidad y sus vivencias en cine, revelando muchos de los estigmas autoimpuestos y convirtiéndolos en arte.

Las directoras tienen un rasgo en común: un profundo manejo del sentimentalismo ya sea negativo o positivo. En sus historias, las emociones están presentes en cada momento, algo que a menudo no se valora tanto en estas y otras obras. Las películas no se centran en lo que sucede a su alrededor, sino en el crecimiento, la maduración y los errores de las protagonistas. Esta atención a la evolución del personaje las hace más humanas y auténticas, incluso cuando se las idealiza.

Ninguna de ellas habla de una perfección total, incluso en *Barbie* (2023), la muñeca de plástico cuenta con sus prejuicios y arrastra un estigma constante. *Lady Bird* (2017) no se queda atrás, es una adolescente caprichosa e irracional, en muchas ocasiones. *Wonder Woman* es una diosa con problemas amorosos como los mortales, y *Billi* está separada por dos mundos muy distintos.

Las obras pasan por varios matices, y lo interesante de estas historias es que no dejan de lado a sus personajes secundarios o coprotagonistas, ya que también le dan sustancia a la historia para que no únicamente se conviertan en un lastre o en el solucionador de problemas de los protagonistas. Esto hace que las historias lleguen a conectar totalmente con el espectador, porque resulta interesante cada uno de ellos y cómo, involucrados, funcionan armoniosamente. Si bien se habla de temas feministas en la obra, estos no caen en una

invasión total al espectador, son momentos sutiles o guiños que quedan marcados en la mente del receptor de la película, dando una fluidez constante a la historia y no sonando como un discurso impostado.

Referencias bibliográficas

- Abric, J.-C. (2001). *Prácticas sociales y representaciones*. Ediciones Coyoacán.
- Bácares Jara, C. (2018). *La infancia en el cine colombiano. Miradas, presencias y representaciones*. Cinemateca Distrital – IDART.
- Banchs, M. (2000). Aproximaciones procesuales y estructurales al estudio de las representaciones sociales. *Papers on Social Representations. Textes sur représentations sociales*, 9, 3.1-3.15. <https://psr.iscte-iul.pt/index.php/PSR/article/download/269/234>
- Bazin, A. (1966). *¿Qué es el cine?* Rialp.
- Binimelis, M. (2016). Perspectivas teóricas en torno a la representación de las mujeres en el cine: una breve aproximación histórica / Theoretical Perspectives on Women's Cinema Representations: A Brief Historical Approximation. *Secuencias*, (42), 9-34. <https://doi.org/10.15366/secuencias2016.42.001>
- Cuevas, Y. (2016). Recomendaciones para el estudio de representaciones sociales en investigación educativa. *Cultura Y Representaciones Sociales*, 11(21), 109-140. <https://doi.org/10.22201/crim.20078110e.2016.333>
- De Miguel Álvarez, A. (2014). La dialéctica de la Teoría Feminista: lo que nos une, lo que nos separa, lo que nos hace avanzar. *Daimon Revista Internacional de Filosofía*, (63), 191-204. <https://doi.org/10.6018/daimon/199711>
- Farr, R. M. (1983). Escuelas europeas de Psicología social: la investigación de representaciones sociales en Francia. *Revista Mexicana de sociología*, 641-658. <https://www.jstor.org/stable/3540263>
- García, G. (2010). Conceptos y metodología de la investigación histórica. *Revista cubana de salud pública*, 36, 9-18. https://www.scielosp.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/rcsp/v36n1/spu03110.pdf
- Herrera, C. D. (2018). Investigación cualitativa y análisis de contenido temático. Orientación intelectual de revista Universum. *Revista general de información y documentación*, 28(1), 119. <https://pdfs.semanticscholar.org/6b9f/8f8f7c3c89b76f6d-191c7089f17960f16903.pdf>
- Larrosa, J. (2007). Las imágenes de la vida y la vida de las imágenes: tres notas sobre el cine y la educación de la mirada. *Educação & Realidade*, 32 (2), 7-22. <https://www.redalyc.org/pdf/3172/317227046002.pdf>
- Leorza, M. C. (2004). Mujeres y cine: las fuentes cinematográficas para el avance de la historia de las mujeres. *Berceo*, (147), 303-327. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1387383.pdf>
- Merás, L. (2014). Replicantes o sumisas: el cyborg femenino desde “Blade Runner”. *Sesión no numerada: revista de letras y ficción audiovisual*, (4), 7-33. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4675470>

- Moscovici, S. (1979). *El psicoanálisis, su imagen y su público*. Huemul.
- Piñuel, J. L. (2002). Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. *Estudios de Sociolingüística*, 3(1), 1-42. https://www.ucm.es/data/cont/docs/268-2013-07-29-Piñuel_Raigada_AnalisisContenido_2002_EstudiosSociolingüísticaUVigo.pdf
- Riffo, I. 2022. Imaginarios sociales, representaciones sociales y representaciones discursivas. *Cinta de Moebio*, 74, 78-94. <https://doi.org/10.4067/S0717-554X2022000200078>
- Salas Gelabert, T. (2024). Una nueva luna de miel; teoría feminista, antropología feminista e interseccionalidad. *Revista Andaluza de Antropología*, 14, 49-70. <http://dx.doi.org/10.12795/RAA.2018.14.04>
- Urbina Cárdenas, J. E. Y Ovalles Rodríguez, G. A. (2018). Representaciones sociales: Teoría y práctica en el contexto de las Ciencias Sociales. *Psicogente*, 21(40), 495-544. <https://doi.org/10.17081/psico.21.40.3088>

Abstract: The article examines the role of women in the creation of female characters in Hollywood, highlighting the importance of the female perspective in audiovisual narrative. Historically, cinema has been dominated by a patriarchal vision that limited the diversity and complexity of female characters. However, female directors such as Greta Gerwig, Lulu Wang and Patty Jenkins have transformed this dynamic, creating more diverse and complex female characters. The research uses a non-experimental methodology with a synthetic-analytic approach and the technique of qualitative content analysis. Four contemporary films, *Barbie* (2023), *Lady Bird* (2017), *The Farewell* (2019), and *Wonder Woman* (2017), all written, directed, and starring women, are analyzed. These films were selected to explore how they reflect the diversity of female experiences and perspectives. The results show that female authorship significantly impacts the construction of multifaceted female characters. The films present narrative arcs and recurring themes that underscore the importance of the female perspective in cinematic representation. In conclusion, the study highlights the importance of female authorship in film and its crucial role in promoting a more inclusive and reflective audiovisual narrative, fostering more authentic and equitable representations of women on the big screen.

Keywords: Cinema - social representation - women - feminism - communication

Resumo: O artigo examina o papel das mulheres na criação de personagens femininas em Hollywood, destacando a importância da perspectiva feminina na narrativa audiovisual. Historicamente, o cinema foi dominado por uma visão patriarcal que limitava a diversidade e a complexidade das personagens femininas. Porém, diretoras como Greta Gerwig, Lulu Wang e Patty Jenkins transformaram essa dinâmica, criando personagens femininas mais diversas e complexas. A pesquisa utiliza metodologia não experimental com abordagem analítico-sintética e a técnica qualitativa de análise de conteúdo. São analisados quatro filmes contemporâneos: *Barbie* (2023), *Lady Bird* (2017), *The Farewell* (2019) e *Mulher Maravilha* (2017), todos escritos, dirigidos e estrelados por mulheres. Esses filmes

foram selecionados para explorar como refletem a diversidade de experiências e perspectivas femininas. Os resultados mostram que a autoria feminina impacta significativamente na construção de personagens femininas multifacetadas. Os filmes apresentam arcos narrativos e temas recorrentes que ressaltam a importância da perspectiva feminina na representação cinematográfica. Em conclusão, o estudo destaca a importância da autoria feminina no cinema e o seu papel crucial na promoção de uma narrativa audiovisual mais inclusiva e reflexiva, incentivando representações mais autênticas e equitativas das mulheres no grande ecrã.

Palavras-chave: Cinema - representação social - mulheres - feminismo - comunicação

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo.]
