

Violencia y ambigüedad en *El poder del perro* (Campion, Australia, 2021)

Mercedes Pombo ⁽¹⁾

Zulema Marzorati ⁽²⁾

Resumen: El artículo se centra en analizar el film *El poder del perro* de Jane Campion (Australia, 2021) tomando como eje la deconstrucción del género western y las transformaciones que surgen de la historia en relación a la homosexualidad, la homofobia y la violencia.

La historia se enmarca en el año 1925, en las zonas montañosas de Montana, donde viven los hermanos Burbank, dueños del rancho más grande de la zona. Phil el hermano mayor, un personaje violento e insensible en apariencia; y el menor George, sumiso y elegante. George se enamora de Rose, cuyo hijo Peter, en apariencia homosexual, es víctima de las burlas de Phil. En este contexto, se desarrolla la historia donde el doble sentido se hace presente, tanto en la mirada del arquetipo masculino como en los subtextos de la narración que brindan nuevos significados al relato.

A partir de los subtextos y las connotaciones que están presentes en el film, es posible rastrear la ambigüedad de los personajes y la historia; así como también los quiebres de los estereotipos propios del género western.

Palabras clave: western - subtexto - ambigüedad - homosexualidad

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 207-208]

⁽¹⁾ **Mercedes Pombo.** Magister en Comunicación y Creación Cultural (CAECE - Fundación Walter Benjamín), Licenciada y Profesora en Enseñanza Media y Superior en Artes Plásticas (UBA). Docente en la Universidad de Palermo y coordinadora del Programa de Estímulo a la Investigación DC, Universidad de Palermo. merpombo@hotmail.com

⁽²⁾ **Zulema Marzorati.** Docente e investigadora (UBA). Historiadora (UBA). Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Magister en Historia (FLACSO). Se especializa en la relación cine-historia, con trabajos presentados en congresos nacionales e internacionales. Actualmente analiza imágenes y representaciones de la ciencia en noticieros y documentales. Autora de *Plantear utopías. La conformación del campo científico-tecnológico nuclear en Argentina (1950-1955)*. Buenos Aires: CICCUS-CLACSO, 2011. Integra el UBACyT 20020170100593 BA Co-producción de conocimientos: nuevo formatos asociativos y materialidad de la creatividad científica. Directora Dra. Cecilia Hidalgo. zmarzora@fibertel.com.ar

Introducción

“En la pantalla no hay nada que esté en un estado del ser: la vida narrativa es un fluir inacabable de cambios, de conversiones” (Mc Kee, 1997, p.269)

*El poder del perro*¹ de Jane Campion² (2021) –premio Oscar a la mejor dirección– es una adaptación de la novela homónima de Thomas Savage³ (1967). El film plantea una deconstrucción del género *western*, tomando como centro de atención la revisión de los arquetipos masculinos, el poder, la homofobia y la violencia.

La historia propone revisar el modelo masculino dentro de los contextos rurales, donde la crueldad a los animales, el maltrato al diferente y el abuso de poder por parte del más fuerte siempre fue moneda corriente en este contexto y género fílmico; dejando implícito la homofobia y la homosexualidad reprimida como un aspecto presente en los personajes centrales, sea desde el lugar de víctimas o victimarios. *El poder del perro* plantea la posibilidad de cuestionar algunos esquemas de pensamiento y modos de encararlos desde el cine, presentes a lo largo de la historia.

Un *western* es una película cuya ficción se desarrolla en un espacio y tiempo imaginario delimitado por el territorio norteamericano –específicamente al oeste del Mississippi– en la etapa comprendida entre fines de la Guerra de Secesión y el avance del automóvil, que junto a los pozos petroleros vinieron con el nuevo siglo XX. Como género cinematográfico ha sido durante décadas, y desde sus comienzos en el período mudo, un relato de fundación (Russo, 1998, p. 273-274). Aunque, como sostiene French, los hechos registrados en la pantalla no tienen mucha relación con la auténtica vida en la frontera norteamericana del siglo XIX (French, 1978, p.17).

A partir de la Segunda Guerra Mundial se producen modificaciones significativas debido a que las persecuciones macarthystas a la industria cinematográfica por la Comisión Parlamentaria de Actividades Antiamericanas durante las décadas de 1940 y 1950, hizo que muchos productores eligieran temas que no eran controvertidos, aceptados por el público, como los *westerns*. Además de que la Oficina de Censos de Estados Unidos determinó oficialmente la desaparición de las denominadas zonas de frontera (French, 1978, p. 18).

Los años sesenta y setenta presentan *westerns* terminales y esporádicos. Posteriormente y cada tanto, aparecen algunos *westerns* crepusculares ya que el género abre nuevas posibilidades que incorporan la problemática del momento de su filmación. Entre ellos ubicamos a *El poder del perro* en relación con la aparente masculinidad y machismo de los vaqueros –personajes centrales en ese mundo de hombres– y la posibilidad de manifestar su homosexualidad, ambas temáticas que se presentan como fuertes transgresiones al género. Es un *western* ambientado en el siglo XX que a través de las historias de *cowboys*, actualiza las ideas del XXI.

Los hermanos Burbank, dueños del rancho más grande de la zona de Montana, son dos de los protagonistas de esta historia: Phil es el personaje rudo, un modelo de poder y violencia que se muestra como homofóbico, capaz de destrozar a quien se oponga a él y sin ningún remordimiento ante la crueldad. Bajo ese rol de controlador, machista y manipulador, esconde una gran infelicidad y soledad. El hermano menor, George, es la antítesis de Phil: sumiso y elegante, con poca personalidad y pendiente de la mirada de su hermano.

Se trata de un personaje amable, que busca convertirse en un dandy, y que se enamora de Rose, la viuda que regentea un hotel cercano a su rancho. Ella es la madre de Peter, el tercer protagonista masculino, homosexual y víctima del bullying de Phil. En apariencia es débil, aunque a lo largo del film podemos rastrear sus lados más oscuros y perversos.

La narración, de modo lento, tenso y pausado, va llevando al espectador a comprender el interior de los personajes, sus miedos e inseguridades. A su vez, el *film* utiliza la transformación de la historia a partir de los subtextos, una herramienta de significados implícitos. *El poder del perro* utiliza la ambigüedad para contar una historia de amor y celos, tanto desde el tratamiento filmico de los subtextos y sus connotaciones como en la deconstrucción de los estereotipos propios del género western, donde se quiebran los paradigmas de la masculinidad en relación con la homofobia y la homosexualidad a través de los personajes de Phil y Peter.

El *film* transcurre en 1925, basado en la novela de Thomas Savage de 1967 y filmada en 2021: tres épocas que dialogan entre sí, desde la mirada actual de la realizadora. En primer lugar el año 1925, donde los hermanos Burbank, viven en Montana desde el 1900, ocupándose de la explotación del rancho familiar, del ganado, y del traslado y venta de reses como se muestra en todo western tradicional estadounidense. Pero Campion filma el relato en las inmensas llanuras de Nueva Zelanda, un territorio que como el oeste norteamericano, Canadá, Sud África y Australia, formaron parte del “área de tierras libres –o en disponibilidad– y en continuo receso ante el avance de la colonización” (Carbonari, 2009, p. 3).

Phil y George Burbank son parte de ese proceso de expansión de la civilización. Pero mientras que Phil, el hermano mayor, inteligente y cruel, lidera a un conjunto de cowboys y prefiere dedicarse a las tareas propias del rancho y del trabajo con el ganado, George se ocupa de la parte financiera y está deseoso de que la civilización del Este llegue al Oeste. A diferencia de Phil, que representa un pasado que está desapareciendo, George viste traje, maneja auto y se relaciona con el poder a través de las autoridades de la región.

La siguiente época es 1967, año en que Savage publica en Boston la novela *El poder del perro* que recibió elogios de la crítica, pero sin mencionar el verdadero núcleo dramático: la homosexualidad, la represión sexual y la homofobia en el contexto del *western*. Estos temas no eran aceptados sobre las viejas historias de cowboys que siempre remiten a un pasado épico: el avance de la frontera hacia el oeste. Para Turner⁴ (1968) ese avance legendario constituía una poderosa ideología, en la que la expansión de los colonos, establecía principios de derecho, justicia y gobierno, y por ende de la democracia y de una sociedad urbana e industrial.

Por último en el año 2021, se encuentra la versión cinematográfica de Jane Campion que reveló un texto memorable y sugestivo sobre la homosexualidad reprimida, el amor y la crueldad, tomando como marco un neowestern. El film está ambientado en el siglo XX, con los tópicos de la vieja frontera del oeste y con una actualización de las ideas del siglo XXI, donde las leyendas se deconstruyen o se reinventan. Campion elige Montana donde sitúa un nuevo retrato metafórico para relatar la conquista del hombre sobre lo salvaje, abordando problemas universales contemporáneos.

El western y los roles sociales

“El western es el género de Hollywood masculino por excelencia” (French, 1977: 65). Según este autor prevalece en él el machismo, dejando afuera mujeres y hombres feminizados. Todos los roles sociales que predominan y ejercen el poder son practicados por blancos, anglosajones y protestantes (WASP).

La hombría se traduce a través de la violencia, la fuerza y el menosprecio hacia las minorías y a las mujeres. Los hombres –rudos y toscos– montan, conducen el ganado, manejan las armas. Esta es la forma grosera de vida de Phil, quien se encuentra dentro del mito de la frontera, lejos de todo desarrollo civilizatorio. Diferente es la representación de George, que se ocupa de las finanzas de la empresa ganadera compartida con su hermano, y participa de la organización de una nueva sociedad, dejando atrás el pasado de barbarie.

Como sostiene French: “Aunque no se trate de un homosexual latente, los héroes o protagonistas del western, temen en secreto a la mujeres y a la civilización por todo lo que significan de obligación y vida asentada, y ve en ellas una fuente de corrupción que les quita su independencia y lo alejan de la compañía de otros hombres” (French, 1977, p. 64).

El rol del hombre se separa de la mujer, quien ocupa un lugar muy determinista. En el modelo tradicional del western aparecen dos tipos de mujeres. Por un lado están las heroínas que tienen papeles fijos de esposas, madres, hijas. También pueden ser maestras de escuela. Por el otro está el *saloon*, donde están las amantes y prostitutas. En general tienen un rol secundario en el desarrollo de la acción, como un telón de fondo necesario al sistema patriarcal y al funcionamiento ideológico de un género realizado por y para hombres (Carmona, 1993). Las mujeres cumplen una función dramática erigiéndose en la voz de la razón que hable en contra de la violencia y de la idea de que los problemas del ser humano se pueden resolver mediante la fuerza (French, 1977)

Con respecto al rol masculino, los hombres se presentan como fuente de fuerza y vigor. Nada en ellos remite a lo débil ni a la duda: saben hacia dónde se dirigen, qué quieren de la vida y no vacilan en buscar ese objetivo, aunque eso sea fuente de sufrimiento de otros. Como en todo western la masculinidad es central, el amor no parece lo más importante. Las mujeres que aparecen, en general no ocupan el centro de la escena.

Los personajes y la deconstrucción del western

Rose y la femineidad

Uno de los temas centrales en este proceso de la deconstrucción del género lo podemos encontrar en el film en la presentación de los personajes, quienes salen de los estereotipos y se ubican en roles poco comunes, permitiendo al espectador ir descubriendo la historia oculta tras sus acciones.

Rose, la protagonista mujer, dueña de un restaurante, representa un tipo de mujer distinta, más independiente y moderna. Si bien encarna un estilo femenino aceptado dentro del género, nos presenta aspectos que escapan a esta concepción estructurada de la mujer

esposa y madre, sin conflictos ni fisuras. Rose es alcohólica, con rasgos depresivos y con una historia personal plagada de sombras. Es una mujer que, si bien puede ser incluida dentro de los cánones sociales de la civilización que la rodea, deja vislumbrar inseguridades y tristeza. Algunas escenas nos permiten imaginar una vida interior turbulenta, llena de emociones oscuras y poco felices. Sabemos que su marido se suicidó, aunque no tenemos información del porqué. Sólo que fue ella quien cuidó del pequeño Peter, ocupando por mucho tiempo el rol del hombre de la casa.

“La esencia en los filmes de Jane Campion está en la ambigüedad, en la apertura de posibilidades narrativas;... en los temas se deja a los espectadores que interpreten la información dada... o su carencia. Campion no está interesada en decir qué pensar o cómo responder. Así la ambigüedad en sus films es catalizadora para el debate crítico... La ambigüedad se refiere a lo que no se ve o no se dice” (Hopgood, 2002, p.15). Esta realizadora tiende a dejar en sus películas preguntas para la audiencia, cuestionamientos que no se resuelven en el film y que quedan abiertos a la ambigüedad de interpretaciones. Por ejemplo, la relación de Rose con su marido fallecido y su dependencia del alcohol.

En el film, la realizadora escamotea datos de la novela a través de una elipsis que hace que el espectador ignore acontecimientos anteriores a la llegada de Rose y Peter; tal como que Rose había estado casada con un médico, John Gordon, bondadoso y gentil. Cuando nació su hijo Peter, enfermizo y débil, todos pensaron que era por herencia del padre. Peter sufrirá *bullying* en la escuela, y John, maltrato por parte de Phil y sus vaqueros cuando iban al pueblo, como siempre burlándose de los más débiles. Phil le propinó una fuerte golpiza que llevó al médico a sufrir escarnio social y a abusar de medicamentos y alcohol, sumiéndose en una depresión por la que terminó suicidándose. Este hecho nunca será olvidado por Peter, quien posteriormente llevará a cabo su venganza cuando se haya acercado a Phil. Si conocemos esta historia, podemos comprender una de las razones por las cuales Phil no acepta a Rose cuando es llevada por George a la casa, no solo no la acepta sino que la desprecia abiertamente.

Este desprecio alimenta las incertidumbres y dudas de Rose como mujer, las cuales reconocemos a lo largo del film: ella sabe tocar el piano, pero no se anima a hacerlo, el instrumento en casa de los Burbank, encarna esta vacilación constante: George que ama ese rasgo de civilización en Rose y le pide que toque ante la llegada del gobernador y ella que se altera, obligándola a enfrentarse a sus miedos.

Como en otra película de Campion, *La lección de piano* (1993), el instrumento se constituye en un símbolo utilizado como elemento civilizatorio, esa vez en territorio neozelandés. En *El poder del perro* sirve para ver la inseguridad de Rose, su falta de confianza en ella misma y cómo utiliza esto Phil para denigrarla y dejarla al descubierto, poniendo en evidencia que no la acepta como nueva integrante de la familia. Eso conduce a Rose a volver a refugiarse en la bebida, a recaer en la oscuridad de su propia depresión, ante los ojos de su hijo.

Esta dualidad de los personajes, que muestran una cara pero dejan en las sombras sus miedos es parte de la búsqueda del film, donde nada es lo que parece ser y donde el recurso visual de la oscuridad en decorados e interiores, es parte de la trama.

En los interiores, tanto en la mansión familiar de los Burbank como en el restaurante de Rose, suele no haber ventanas y si las hay, están cerradas, haciendo alusión a los secretos

que esconden los personajes. En la mayoría de las escenas de interiores la luz es escasa y contrastada, dejando ver las sombras, sobre los personajes principales, aquellos que ocultan parte de su personalidad o sus temores.

La escena en que Rose tiene que superar sus miedos y tocar el piano frente al gobernador y su esposa se ve reforzado por el ámbito lúgubre y oscuro de la casa, con paredes de madera oscura y sin luz proveniente del exterior. Lo mismo sucede cuando llega Phil, que queda poco iluminado, casi en penumbras, solo se acerca allí para ver el fracaso de Rose que no se anima a tocar frente al gobernador.

Las caras ocultas de la masculinidad: Phil, George y Peter

Phil encarna el estereotipo del fuerte; de apariencia ruda y tosca, no acepta la debilidad de carácter o la falta de hombría, inspirando temor en quienes lo rodean. Vive en gran soledad. Si bien a Phil se le puede encasillar en el estereotipo de la rudeza que se plantea en el western, maltratando a los animales y riéndose de todo lo que provenga de la civilización, hay en él un secreto que pulsa por salir y que lo muestra más solitario y vengativo que el personaje rudo de un western. Esa oscuridad se deja entrever con la llegada de Peter, el hijo afeminado de Rose, quien se presenta como el débil y delicado. Phil le hace bullying pero como una manera de tapar su homosexualidad reprimida, asustado de exponerse ante el amor.

Hay dos caras en el personaje de Phil, la faceta de la violencia, que no se basa en el manejo de las armas, como era propio en el western, sino en incursiones machistas, o el escarnio y la burla a la que somete a los débiles. Un ejemplo es lo que le hace a Peter, con la destrucción de las flores de papel que el joven había confeccionado para la mesa del restaurante de su madre, o cuando lo hace subir a un brioso caballo, sin prepararlo previamente, para que se cayera. La otra cara, la faceta sentimental, la podemos intuir en su relación oculta con Peter. También puede pensarse un vínculo posiblemente homosexual entre Phil y su mentor el vaquero Bronco Henry, modelo de masculinidad para Phil, que lo influyó y le enseñó su oficio: montar, usar el arma, llevar el ganado, y a quien siempre recuerda como su maestro y guía.

Las escenas en exteriores son propias del personaje de Phil; es el espacio donde él se siente cómodo y una autoridad: arriba del caballo, siendo el guía de todos, maltratando al ganado y a sus vaqueros. Allí no hay oscuridades, todas las escenas están iluminadas, es la cara visible de Phil, el violento. Vemos escenarios de la naturaleza, con mucha información sobre el entorno y la vida en el rancho. Pero también, en el exterior, podemos reconocer los otros sentimientos de Phil. La escena en que está haciendo la sogá y habla con Peter, es un ejemplo de la contracara de la rudeza del personaje, en donde lo mira con cariño y le habla dulcemente. Afuera Phil se anima a ser él, dejando salir sus sentimientos, mientras que en los espacios cerrados, sobre todo en su casa, no se atreve a mostrarse, en respuesta a los mandatos familiares.

George es el complemento de Phil en el manejo del rancho, pero a su vez es un hombre sensible, que en su madurez se enamora de Rose. Se ocupa de la socialización y el manejo del negocio y las relaciones públicas. Tener la posibilidad de un amor y la felicidad no

estaba dentro de sus planes y cuando aparece Rose, su vida da un giro; le enseña a bailar, a vincularse con el otro y a amar.

En la escena en que los vemos juntos en el medio de la amplitud de las tierras de Montana, George le confiesa a Rose, emocionado y lagrimeando, que no se imaginó poder estar enamorado: *no puedo creer lo lindo que es no estar solo* (37':00"). Ese amor aparece como la contracara de la crudeza del western, ambos con una iluminación clara y difusa. Vemos en la imagen 1 a la pareja abrazarse en primer plano, tras la inmensidad del paisaje. De a poco, la cámara se aleja, dejando al espectador esa sensación de unión pese al contexto familiar y todos los obstáculos.

Imagen 1. George y Rose (Foto: Netflix)

George es un personaje que no es violento, pero sí débil de carácter, lo que es aprovechado por Phil para manipularlo. Esto lo vemos, por ejemplo, en la escena en que los hermanos se encuentran charlando en el granero. George le dice, nervioso, que van a venir sus padres y el gobernador y le pide que se bañe para el encuentro. Phil lo destrata y ni siquiera le contesta, dejando en evidencia la poca valoración que tiene por su hermano. George hace un intento por unir a la familia, por ser feliz sin lastimar a nadie, pero Phil muestra la desaprobación que tiene por Rose y su hijo, e incluso por el deseo de George de ser parte del mundo civilizado.

Peter, el hijo de Rose, se muestra como un ser vulnerable y desprotegido. Un joven afeminado, alejado aparentemente de la violencia que encarna Phil, quien lo nombra como *el pequeño señor mariposa* (1:02':44"). El joven es víctima de las crueles chanzas sobre su supuesta falta de hombría, tanto por parte de Phil como de los vaqueros. Su manera de actuar y mostrarse hace creer al espectador que estamos frente a un ser débil, solamente comprometido con sus artesanías y el amor a su madre. No parece importarle las burlas de los hombres por ser diferente, pero sí nos darnos cuenta de su incomodidad ante el destrato de Phil a Rose.

Peter y sus acciones se transforman en el punto central para comprender la complejidad de la historia y la deconstrucción de los personajes a través de los impulsos que los llevan a accionar, alejado de lo que se esperaría de su estereotipo. Él es muy distinto a cómo se muestra, incluso a los espectadores. Es un ser violento, estratega y decidido. Quiere vengar a su madre porque ella vuelve a tomar alcohol debido al maltrato de Phil y eso lo conduce a asesinarlo de un modo silencioso. Lo seduce y lo mata. Pero es una información que no vemos de manera explícita en el film, sino que lo vamos destejando a partir de nuestras propias interpretaciones.

Campion da algunos indicios sobre la violencia escondida de Peter, especialmente en la escena en que mata al conejo, un animalito que rescata y le muestra a su madre como si se tratara de su nueva mascota. Al poco tiempo, vemos cómo lo descuartiza y eso nos hace pensar en la cara no visible de Peter.

También vamos comprendiendo las intenciones del joven cuando descubre la historia secreta de amor de Phil con Bronco Henry y su homosexualidad, al encontrar una caja escondida en el granero (1:15') con fotos explícitas de hombres desnudos. La relación entre Phil y él va mutando a lo largo del relato, Phil lo adopta como su aprendiz y en ese vínculo comienza a gestarse una atracción que Peter usará para matarlo.

En la imagen 2 vemos la tendencia homosexual y la atracción reprimida que siente Phil a través de su gesto y su mirada. Peter, por otra parte, se muestra sereno y disponible. En este vínculo, Campion nos conduce a pensar en Phil como portador de lo masculino, la fuerza y la acción, mientras Peter se muestra pasivo e sumiso. Incluso Rose teme por esa relación, tiene miedo porque desconoce la fuerza de su propio hijo y sus intenciones. Peter es un personaje misterioso para el espectador, pero también lo es para su entorno, esconde una personalidad diferente a la que muestra.

Finalmente Phil muere producto de una infección por una bacteria ántrax, al trenzar con las manos lastimadas una cuerda de cuero de un animal muerto, que Peter intencionalmente le entrega. Al final de la historia se descubre es nuevo Peter, quien estuvo todo el tiempo tramando la muerte de Phil, su gran enemigo.

Imagen 2. Phil y Peter (Foto: Netflix)

Los subtextos y el cambio de perspectiva

La subtextualidad es una herramienta de significados implícitos que va apareciendo a lo largo del film para dar cuenta de una realidad que está encubierta: “es la vida que se oculta bajo la superficie –los pensamientos y sentimientos– tanto conocidos como desconocidos ocultos tras el comportamiento” (McKee, 1997, p.305). Es como un iceberg que enriquece la historia y advierte al espectador de significados que trascienden lo denotado del relato para ubicarse en el terreno de la connotación. Es un recurso que permite entrar a las profundidades de los personajes.

En este caso, los protagonistas –sobre todo Phil y Peter– se muestran en la superficie como opuestos, dejando ver a la homosexualidad o la homofobia como dos caras de una misma moneda. El film induce a comprender esta perspectiva, pero a la vez va dando indicios de los cruces entre ambos personajes, que permiten imaginar otras verdades escondidas y dan lugar a una constante ambigüedad en la historia.

Esto lo podemos rastrear a lo largo de las acciones de Phil en el relato, como un vaquero violento que puede burlarse de cualquier persona que muestra signos de debilidad o de alguien diferente. Phil ridiculiza la homosexualidad de Peter, siendo un aspecto reprimido de su propia vida. Se burla de Rose por ser alcohólica y depresiva, de su hermano por haber encontrado el amor, de sus padres por ser civilizados. Se burla de todos, pero por debajo de esa burla deja a la vista una gran frustración y soledad debido a la no aceptación de su propia homosexualidad.

Lo mismo sucede con Peter, quien se muestra desvalido e inocente, portador de una carga social relacionada con su aspecto femenino; cuando en realidad, por debajo de la superficie, trama la venganza hacia Phil, algo que no confirmamos hasta el final del relato.

Bordwell plantea que los espectadores poseen cualidades de comprensión activas a lo largo de la narración “(...) las personas realizan maniobras para moverse por una historia. Cuando falta información, el perceptor la infiere o hace suposiciones” (Bordwell, 1996, p.34). Es así como el film va creando la trama con escenas explícitas e implícitas, dejando espacios para la interpretación de quien lo mira. Dice el autor: “(...) el perceptor de un filme narrativo llega armado y activo a la tarea. Toma como objetivo central labrar una historia inteligible. Para hacerlo, el perceptor aplica los esquemas narrativos que definen los acontecimientos narrativos y los unifica por medio de los principios de causalidad, tiempo y espacio” (Bordwell, 1996, p.39).

El tipo de historia y el género donde se ubica *El poder del perro* le dan información al espectador sobre cómo organizar el material y darle sentido a la historia. En el film esto es un elemento importante para comprender la ambigüedad ya que es esperable que Phil destruya al más débil, a Peter, el supuesto homosexual. En un género como el western es esperable la violencia física y el abuso de poder del más fuerte. En este sentido las connotaciones que se presentan sutilmente van ayudando a la audiencia a cambiar la perspectiva obvia sobre las intenciones que tienen ambos personajes principales. El espectador se imagina una historia de odio y bullying cuando en realidad se trata de un relato de amor y muerte.

A lo largo de la historia se ven escenas que son difíciles de conectar con la trama general, por ejemplo cuando Peter está en medio del campo con una vaca muerta y se pone los

guantes para trabajar en ella. No entendemos sus razones hasta el final de la película, cuando eso se resignifica al morir Phil por la infección de ántrax. Peter estuvo siempre tuvo la intención de hacer desaparecer a Phil de la vida de Rose.

Con respecto al título, también vemos cómo se sintetiza la ambigüedad planteada por Campion. El mismo proviene de la lectura de salmo 22:20 que Peter lee al finalizar el film: *Libra mi alma de la espada; defiéndeme del poder del perro* (02:00:06"). En la Biblia el vocablo "perro" es utilizado con connotación peyorativa, despectiva. El pasaje representa un pedido a Dios que lo proteja de la maldad, de la impureza, en clara alusión a las relaciones homosexuales, y quizá el temor a serlo. Esto remite al vínculo ambiguo entre Phil y Bronco Henry y su posible homosexualidad latente, que Phil pretendía repetir con Peter. La maldad del "perro" es el uso que hace Peter de la vulnerabilidad de Phil frente al amor.

Conclusiones

El western siempre abre nuevas posibilidades a los temas contemporáneos, representando en el film distintos aspectos que hacen a la misoginia, la falta de hombría, la represión sexual y la homosexualidad encubierta. Constituye una exploración de la masculinidad y de la identidad a través de un relato que, sugestiva y ambigualmente, va por debajo de lo que se ve.

Cuando las máscaras de los dos personajes caen, Phil muestra su vulnerabilidad ante el amor que siente por Peter, y Peter logra su objetivo: salvar a su madre. Queda en claro que Phil, supuestamente más fuerte, es arrasado por Peter, cuya imagen trasunta una supuesta debilidad por su apariencia afeminada.

Como sostiene, Mc Kee la vida narrativa es un constante fluir de cambios y nuevas perspectivas, que vemos reflejado en los roles de estos personajes. El punto de vista de la narración está en Peter, quien vertebró el relato: lo inicia y lo termina. Esto queda en evidencia en las palabras con las que comienza el film: *¿Y qué clase de hombre sería si no ayudara a mi madre? ¿Si no la salvara?* (00:01:20"). Finalmente se invierten los roles: la víctima se convierte en victimario.

Notas

1. Reparto: Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst, Kodi Smit-McPhee
2. Jane Campion, directora, guionista y productora neozelandesa. nació en Nueva Zelanda. Comenzó su actividad en el cine con cortometrajes y trabajos en televisión. Con *Un ángel en mi mesa* (1990) obtuvo premios en los festivales de Venecia y de Valladolid. Con *La lección de piano* (1992) ganó los premios Oscar a la mejor actriz principal (Holly Hunter, mejor actriz secundaria (Anna Paquin) y mejor guion (Jane Campion). Otros de sus filmes: *Retrato de una dama* (1996), *El amor de mi vida* (2009).

3. Thomas Savage (1915-2003) Autor norteamericano. A través de sus trece novelas cuenta en forma autobiográfica su infancia en Montana. En 1967 el tema de la homosexualidad del cowboy fue central en su quinta novela, *El poder del perro*.
4. Frederick Jackson Turner, historiador norteamericano. Su obra cumbre fue *El significado de la frontera en la Historia de los Estados Unidos* (1893). En ella introduce un concepto sobre el que articula su tesis: la frontera, como posibilidad de avance de la colonización y democratización en los nuevos territorios incorporados hacia el Oeste.

Bibliografía

- Bordwell, David (1996) *La narración en el cine de ficción*. Barcelona: Editorial Paidós.
- Carbonari, María Rosa (2009). *El pionerismo de frontera: la expansión capitalista y la constitución imaginaria del orden democrático: memorias que se instalan*. XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia. Departamento de Historia. Facultad de Humanidades y Centro Regional Universitario de Bariloche. Universidad Nacional del Comahue. San Carlos de Bariloche, pp.1-
- Hopgood, Fincina (2002). "Jane Campion". *Senses of cinema*. September. Issue 22 sensesofcinema.com/2002/great-directors/campion
- Mc Kee (1997) *El guión. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones*.
- French, Philip (1978). *Westerns*. Buenos Aires: Ediciones Tres Tiempos
- Russo, Eduardo A. (1998). Western. *Diccionario de Cine*. Buenos Aires: Paidós
- Turner, Federik Jackson (1968). "El significado de la frontera en la historia americana". En Hebe Clementi. *F.J. Turner*. Buenos Aires. CEAL.
- Violence and ambiguity in "The Power of the Dog" (Campion, Australia, New Zealand, 2021)

Abstract: The article focuses on analyzing the film *The Power of the Dog* by Jane Campion (Australia, 2021) taking as its axis the deconstruction of the western genre and the transformations that arise from the story in relation to homosexuality, homophobia and violence.

The story is framed in the year 1925, in the mountainous areas of Montana, where the Burbank brothers, owners of the largest ranch in the area, live. Phil, the older brother, a seemingly insensitive and violent character; and his younger brother George, submissive and elegant. George falls in love with Rose, whose apparently gay son Peter is teased by Phil. In this context, the story develops, in which the double meaning is present, both in the gaze of the male archetype and in the subtexts of the narration that provide new meanings to the story.

From the subtexts and connotations that are present in the film, it is possible to trace the ambiguity of the characters and the story; as well as the breaks of the stereotypes of the western genre.

Keywords: western - subtext - ambiguity - homosexuality

Resumo: O artigo tem como foco a análise do filme *The Power of the Dog* de Jane Campion (Austrália, 2021) tomando como eixo a desconstrução do gênero western e as transformações que decorrem da história em relação à homossexualidade, homofobia e violência.

A história se passa no ano de 1925, nas áreas montanhosas de Montana, onde vivem os irmãos Burbank, proprietários da maior fazenda da região. Phil, o irmão mais velho, um personagem aparentemente insensível e violento; e o jovem George, submisso e elegante. George se apaixona por Rose, cujo filho aparentemente gay, Peter, é provocado por Phil. Nesse contexto, a história se desenvolve onde o duplo sentido está presente, tanto no olhar do arquétipo masculino quanto nos subtextos da narrativa que dão novos sentidos à história.

A partir dos subtextos e conotações presentes no filme, é possível traçar a ambigüidade dos personagens e da história; bem como a quebra dos estereótipos do gênero western.

Palavras-chave: faroeste - subtexto - ambigüidade - homossexual

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