

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

MÁS ALLÁ DEL MUNDO DE

ENSUEÑO

DESENMASCARANDO

LOS MENSAJES DE LAS PELÍCULAS Y SU SIGNIFICACIÓN SOCIAL

Yunuen Ysela
Mandujano Salazar
Coordinadora

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

Juan Ignacio Camargo Nassar
Rector

Daniel Constandse Cortez
Secretario General

Alonso Morales Muñoz
Director del Instituto de Ciencias Sociales y Administración

Jesús Meza Vega
Director General de Comunicación Universitaria

MÁS ALLÁ DEL MUNDO DE
ENSUEÑO

DEENMASCARANDO
LOS MENSAJES DE LAS PELÍCULAS Y SU SIGNIFICACIÓN SOCIAL

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

*Más allá del mundo de ensueño.
Desenmascarando los mensajes
de las películas y su significación social*

Primera edición: 2021

D.R. © 2021 Yunuen Ysela Mandujano Salazar, por coordinación

D.R. © Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Av. Plutarco Elías Calles 1210,

Fovissste Chamizal, C. P. 32310

Ciudad Juárez, Chih., México

ISBN: 978-607-520-421-5

Más allá del mundo de ensueño: desenmascarando los mensajes de las películas y su significación social /

Coordinadora Yunuen Ysela Mandujano Salazar.— Primera edición —Ciudad Juárez, Chihuahua, México:

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2021.

123 páginas; 22 centímetros.

ISBN: 978-607-520-421-5

elibros.uacj.mx

Contenido: Presentación. — *Coco*, el discurso de autenticidad y la reproducción de estereotipos a través del mito de la mexicanidad / Yunuen Ysela Mandujano Salazar. — *Roma*: ¿La realización de una fantasía? / Evelina Meza Carpio.— El ser humano entre el racismo y el espíritu transpersonal: ¿Dios mío, pero ¿como hemos colisionado?! / Celina Alvarado Gamiño.— *Matar un ruiseñor*: en blanco y negro / Cita Lucía Salazar Herrera.— *Joker* (2019): De las calles de Ciudad Gótica a las celdas de Arkham, consideraciones sobre la salud mental en la urbe / Alan Roel Acosta Caldera.— La romantización del acoso y la manipulación, de Hollywood para las mujeres con amor: *Tienes un e-mail y Cincuenta sombras de Grey* / Yunuen Ysela Mandujano Salazar.

1. Películas cinematográficas — Análisis crítico
2. Películas cinematográficas — Agentes socializadores
3. Películas cinematográficas — Aspectos sociales
4. Películas cinematográficas — Discursos y estereotipos
5. Películas cinematográficas — Mensajes subyacentes

LC – PN1995.9S6 M37 2021

La edición, diseño y producción editorial de este documento estuvo a cargo de la Dirección General de Comunicación Universitaria, a través de la Subdirección de Editorial y Publicaciones

Coordinación editorial: Mayola Renova

Diseño y diagramación: Karla María Rascón

Foto de portada: Yunuen Ysela Mandujano Salazar

Cuidado de la edición: Elizabeth Almanza

elibros.uacj.mx

ÍNDICE

7 PRESENTACIÓN

CAPÍTULO 1

COCO, EL DISCURSO DE AUTENTICIDAD Y LA REPRODUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS A TRAVÉS DEL MITO DE LA MEXICANIDAD

13 *Yunuen Ysela Mandujano Salazar*

CAPÍTULO 2

ROMA: ¿LA REALIZACIÓN DE UNA FANTASÍA?

31 *Evelina Meza Carpio*

CAPÍTULO 3

EL SER HUMANO ENTRE EL RACISMO Y EL ESPÍRITU TRANSPERSONAL: ¡DIOS MÍO, PERO ¿CÓMO HEMOS COLISIONADO?!

45 *Celina Alvarado Gamiño*

CAPÍTULO 4

MATAR UN RUISEÑOR: EN BLANCO Y NEGRO

69 *Cita Lucía Salazar Herrera*

CAPÍTULO 5

JOKER (2019): DE LAS CALLES DE CIUDAD GÓTICA A LAS CELDAS DE ARKHAM, CONSIDERACIONES SOBRE LA SALUD MENTAL EN LA URBE

87 *Alan Roel Acosta Caldera*

CAPÍTULO 6

LA ROMANTIZACIÓN DEL ACOSO Y LA MANIPULACIÓN, DE HOLLYWOOD PARA LAS MUJERES CON AMOR: TIENES UN E-MAIL Y CINCUENTA SOMBRAS DE GREY

105 *Yunuen Ysela Mandujano Salazar*

125 **ACERCA DEL Y LAS AUTORAS**

PRESENTACIÓN

El cine es considerado por unos como arte, por otros como entretenimiento, por algunos más como medio de comunicación (Pardo, 1998). Sin detenernos en ese debate, lo indudable es que el cine es uno de los medios audiovisuales que más resuenan en la sensibilidad humana, influyendo imprescindiblemente en la forma en que los individuos perciben el mundo. Eagleton (2001, p. 81) remarcó que “las obras de arte que parecen más inocentes y ajenas al poder, las obras que mejor describen la vida emocional, precisamente por ello, también pueden servir al poder”. Las películas suelen atrapar a la audiencia, involucrándola emocionalmente con los personajes y sus aventuras al desarrollar una historia completa en un corto tiempo; en palabras de Morin (2001, p. 88): “A su realidad práctica desvalorizada corresponde una realidad afectiva eventualmente acrecentada, lo que hemos llamado el encanto de la imagen”.

El avance tecnológico y la popularización de plataformas de contenido digital han implicado cambios en la forma en que se ofrecen las películas y en las prácticas relacionadas con verlas. Ya no es indispensable, aunque sigue siendo placentero, ir al cine y sumergirse en la oscuridad para trasladarse casi mágicamente al mundo representado. Actualmente, miles de películas de todas las épocas y producidas desde

distintas partes del mundo están al alcance de quien tenga algún dispositivo electrónico con acceso a internet. Si bien, estos cambios pudieron menguar la magia tradicionalmente vinculada a la experiencia cinematográfica, han aumentado la capacidad de estas para llegar e influenciar a una mayor audiencia. Estamos entrando en la tercera década del siglo XXI y el contexto mundial evidencia la persistencia de ciertas narrativas y estereotipos que mantienen a ciertos grupos sociales relegados y a individuos estigmatizados. El cine, principalmente aquel producido desde compañías multinacionales, es uno de los medios que tiene un papel crucial en la reproducción y perpetuación de esos mensajes e ideologías a nivel mundial.

Actualmente, la educación superior debe responder no solo a la consolidación de las bases teórico-metodológicas de una disciplina, sino también a fomentar la visión analítica y crítica de los individuos. En México, el Plan Nacional de Apropriación Social de la Ciencia propuesto en 2019 por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pone énfasis precisamente en la necesidad de socializar el conocimiento generado dentro de la academia para que tenga un impacto mayor en la sociedad. Para conseguirlo, es importante difundir las ideas que ahí surgen no solo entre comunidades especializadas, sino también accesible al público en general.

Tomando en cuenta lo anterior, surge este proyecto en el contexto de la clase de Sociología del Cine de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como una inquietud por divulgar el análisis crítico de las películas y resaltar su función como agentes socializadores y diseminadores de ideologías. Este libro, un esfuerzo conjunto de profesores y estudiantes que busca despertar en el lector el interés por ver más allá de los mensajes evidentes en las películas al compartir reflexiones críticas desde diversos enfoques surgidos de algunos filmes exitosos vistos por millones de personas alrededor del mundo.

Debido a la gran oferta de películas a las que se tiene acceso hoy en día y a la popularidad que alcanzan, consideramos de suma importancia desenmascarar las representaciones y estereotipos que se siguen reproduciendo a través del cine y que típicamente pasan desapercibidos o son justificados por la audiencia, pues han sido naturalizados por la mayoría.

Por tanto, aquí no analizaremos las películas en cuanto a cuestiones técnicas de producción, como obras de arte ni como entretenimiento, el objetivo es, a partir de distintos enfoques de la sociología del cine, develar los discursos y estereotipos dominantes que contienen y problematizar el papel del cine en su propagación entre la sociedad.

Los textos presentados aquí analizan ocho películas de producción y temática diversa que han sido consideradas exitosas en su momento y contexto, ya sea bajo el criterio de una recaudación notable o bajo el de la recepción de críticas positivas y premios dentro del ambiente cinematográfico hegemónico, es decir, el hollywoodense. Lejos de repetir alabanzas a las realizaciones artísticas o a los guiones de las obras analizadas, expondremos una visión inquisitiva y crítica de los mensajes subyacentes relacionados con los estereotipos étnicos sobre México, discursos y representaciones del racismo a nivel global, representaciones de la salud mental y la romantización del acoso y las relaciones tóxicas que, a partir de las representaciones visuales atractivas, las narrativas emotivas de las historias y los discursos aduladores que las envuelven en su promoción tienen el potencial de propagar y fortalecer ciertos mensajes y prácticas dominantes.

En el primer capítulo se presenta una reflexión acerca de la función del cine como medio de construcción y reproducción de imaginarios sociales y estereotipos, centrándose en el análisis textual interpretativo de *Coco*. El objetivo es cuestionar sus representaciones sobre México en el marco de un discurso de autenticidad de lo mexicano desde Hollywood para argumentar que, independientemente de la aparente representación positiva y del origen étnico de realizadores de una película –como cuna mediática estadounidense– ha impuesto su visión de la otredad no angloamericana, reproduciendo estereotipos culturales y étnicos vigentes en Estados Unidos con respecto a México.

El segundo capítulo tiene por objetivo confrontar las representaciones y el discurso de inclusión que se promovió junto con uno de los filmes más comentados del año 2018, *Roma*. Esta película mexicana se convirtió en un fenómeno del cine internacional, al presentar la historia de una mujer indígena y su vida como sirvienta de una familia urbana de clase media

en la Ciudad de México en una época de grandes cambios sociales en el país. A través del análisis del contexto de producción y la narrativa y representaciones de la película, este capítulo cuestiona los estereotipos detrás de la emotividad de la historia y la aparente reivindicación de la población indígena mexicana.

En el tercer capítulo se analizan las cintas *Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho?* (*Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?*) y *Crash*, desde dos perspectivas teóricas. Primero, se presenta un análisis estructural desde la narratología, que consiste en el estudio de la estructura de los relatos. Después, se reflexiona sobre el contenido de las cintas, tratando de exponer las principales causas del racismo desde la sociopsicología, con base en los estudios realizados por el psicólogo humanista Erich Fromm. El objetivo es demostrar, tomando como ejemplo estas dos películas, que el racismo es multidireccional y está ligado al origen del ser humano.

En el cuarto capítulo se cuestionan de forma particular los estereotipos raciales relacionados con “blancos” y “negros” que ofrece *Matar un ruiseñor* (*To Kill a Mockingbird*), un filme basado en la novela clásica de Harper Lee y que gira en torno al tema de la desigualdad racial en los Estados Unidos. Esta película está cargada de representaciones sociales, políticas y económicas de la primera mitad del siglo xx estadounidense, por lo que, a partir de un análisis textual interpretativo, se busca resaltar las líneas narrativas y su relación con las representaciones para destacar el discurso dominante que se construye y los estereotipos que reproduce.

En el quinto capítulo se analiza *Joker*, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix. En octubre de 2019, este filme se estrenaba en los cines teniendo un éxito inmediato en taquilla y entre la crítica. La película se convirtió automáticamente en un fenómeno mundial, y por consiguiente, presentó la oportunidad de un sinfín de reseñas y análisis, siendo los más recurrentes los de corte psicológico debido a los trastornos que presenta el personaje central. No obstante, parece pertinente hacer un análisis de los aspectos sociológicos que se exponen en la película, pues, a fin de cuentas, la sociedad y la ciudad aparecen como un factor de importancia para el surgimiento del Joker. Por ello, se ofrece un análisis visto

desde el aspecto sociológico de la película, ligándolo con las cuestiones individuales, psicológicas del personaje principal, teniendo en consideración nociones como las de la locura, el malestar en la ciudad y el estigma que desarrollan autores como Michel Foucault, Erving Goffman y Norbert Elías.

Finalmente, el sexto capítulo debate el mensaje intrínseco de las películas dirigidas a un público predominantemente femenino que suelen no solo normalizar, sino romantizar la manipulación, el acoso y el engaño por parte de los hombres hacia las mujeres. A partir del análisis textual interpretativo de *Tienes un e-mail (You've Got Mail)* y *Cincuenta sombras de Grey (Fifty Shades of Grey)*, centrado en las representaciones de los protagonistas y la narrativa de su relación, se busca examinar las relaciones despojándolas del romanticismo y debatir los problemáticos discursos que justifican “en nombre del amor” – comportamientos acosadores y manipuladores de los varones.

Yunuen Ysela Mandujano Salazar
Ciudad Juárez, Chihuahua, México

REFERENCIAS

- Eagleton, T. (2001). *La idea de cultura. Una mirada política sobre los conflictos culturales*. Editorial Paidós.
- Morin, E. (2001). *El cine o el hombre imaginario*. Editorial Paidós.
- Pardo, A. (1998). Cine y sociedad en David Puttnam. *Comunicación y Sociedad*, 11(2), 53-90.

CAPÍTULO 1

COCO, EL DISCURSO DE AUTENTICIDAD Y LA REPRODUCCIÓN DE ESTEREOTIPOS A TRAVÉS DEL MITO DE LA MEXICANIDAD

Yunuen Ysela Mandujano Salazar

LUCES, CÁMARA, ¡ACCIÓN!

Música de mariachi sonando de fondo mientras aparece el castillo y el nombre de Disney. Cartel de Pixar Animation Studios. Se comienzan a mostrar escenas de una tumba decorada con flores, panes y el perfil de una mujer encendiendo una vela. Luego, mientras se observan escenas grabadas en papel picado, se escucha la voz de un niño contando una historia sobre una familia, en donde el padre abandonó a su esposa e hija pequeña para seguir su sueño de ser músico, por lo que la esposa decidió sacar de su vida a la música y se dedicó al oficio de zapatera. Las imágenes pasan del papel picado a una piñata, fuegos artificiales y ropa de luchador, cosas que la voz narrativa comenta que pudieron haber sido sus oficios. Se regresa al papel picado para explicar cómo toda la familia se dedicó a ese mismo oficio. Del papel picado se pasa a un enorme altar de muertos en donde

Más allá del mundo de ensueño

Desenmascarando los mensajes de las películas y su significación social

CAPÍTULO 6

LA ROMANTIZACIÓN DEL ACOSO Y LA MANIPULACIÓN, DE HOLLYWOOD PARA LAS MUJERES CON AMOR: TIENES UN E-MAIL Y CINCUENTA SOMBRAS DE GREY

Yunuen Ysela Mandujano Salazar

LUCES, CÁMARA, ¡ACCIÓN!

Sonido de módem conectándose a la línea telefónica. Se observa una imagen computarizada de Nueva York que va recorriendo calles y transformándose en el “mundo real”, de fondo suena una canción ligera con un mensaje sobre sueños y deseos de tener un perro que estés seguro de que nunca te morderá y un amigo con quien contar por siempre y estar feliz juntos. La escena se detiene dentro de un departamento en donde una mujer despierta en su cama al escuchar a un hombre hablar sobre la amenaza de la tecnología. El hombre se despide y sale del departamento. Ella corre a verificar que se haya ido y, entonces, se apresura a conectarse a internet con una cuenta en donde utiliza el nombre “Shopgirl”. Tan pronto se conecta, se escucha una voz desde la computadora diciendo “Tienes un e-mail” y se observa en pantalla que el

Más allá del mundo de ensueño

Desenmascarando los mensajes de las películas y su significación social