

Universidad del Desarrollo

Facultad de Comunicaciones

LA REPRESENTACIÓN DE PERSONAJES LGBTQ+ EN EL CINE CHILENO

DEL S.XXI

Construcción de personajes de ficción “queer” en *Una mujer fantástica* (2017),

Joven y Alocada (2012) y *Los fuertes* (2019)

POR: CATALINA DEL PILAR PRADO BALDOR

Tesis presentada a la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo
para optar al grado académico de Licenciado en Artes Audiovisuales Dramáticas.

PROFESOR GUÍA:

Sr. ALBERTO LÓPEZ-HERMIDA

Agosto 2021

SANTIAGO

Dedicatoria

Esta tesis está dedicada a todas aquellas personas que son y no son parte de la comunidad que buscan instruirse sobre el cine chileno LGBTQ+. Espero podamos reflexionar en conjunto sobre la representación “queer” en el cine de ficción y la importancia de esta en la sociedad chilena actual.

AGRADECIMIENTO

Agradezco, en primer lugar, a mi familia por enseñarme a perseguir mis sueños, y a trabajar siempre con compromiso y convicción.

Gracias a Nicolás por ser un apoyo incondicional y fomentar desde el inicio la realización de mis primeras fotografías.

A Diego por recordarme constantemente mis virtudes, incluso cuando a mí se me olvidan.

A Antonia por confiar en mí en todo momento y por siempre estar ahí entregándome fuerza y voluntad para seguir adelante con mis sueños, para que estos se hagan realidad.

A mi profesor guía Alberto López-Hermida por apoyarme y ayudarme a alcanzar la meta de la realización de esta tesis.

Por último, gracias a todas aquellas personas de la comunidad LGBTQ+ que con o sin darse cuenta me entregaron una sensación de libertad.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	8
2. MARCO TEÓRICO	19
2.1. Capítulo 1: Cine LGBTQ+ en Hollywood y Chile.....	19
2.2. Capítulo 2: Construcción de Personajes	28
2.3. Capítulo 3: La Representación	35
3. METODOLOGÍA.....	40
4. DESARROLLO.....	42
4.1. Joven y Alocada (2012)	42
4.2. Una Mujer Fantástica (2017).....	54
4.3. Los Fuertes (2019).....	66
5. CONCLUSIONES	76
6. Filmografía y Bibliografía.....	81

Resumen

El objetivo principal de esta investigación fue analizar la representación de los personajes de la comunidad LGBTQ+ en las películas de ficción de cine chileno de las primeras dos décadas del siglo XXI: *Joven y alocada* (2012) de Marialy Rivas, *Una mujer fantástica* (2017) de Sebastián Lelio y *Los fuertes* (2019) de Omar Zúñiga.

El primer punto a tratar fue la Historia del cine LGBTQ+ en Hollywood y en Chile. En este capítulo se indaga sobre la forma en que Hollywood termina dictando el cómo los heterosexuales deben ver a la comunidad “queer” y como esta se debe ver a sí misma y el surgimiento de una representación “queer” en el cine chileno a partir del cine experimental.

El segundo punto a tratar fue la Construcción de Personajes, donde entendimos que los aspectos más importantes a analizar son los sociológicos y psicológicos (objetivo, motivación y obstáculos, como también carácter y temperamento). Sin embargo, más allá de las distintas escuelas que existen para construirlos en el contexto de una historia y de su interacción con otros personajes, en el caso de la comunidad LGTBQ+ el contexto político e histórico desde donde se desenvuelven afectará en su construcción.

El tercer punto a tratar fue la Representación, donde se analiza la hegemonía y heteronormatividad en el discurso de películas LGBTQ+ a partir de miradas heteronormativas que son realizadas desde la idea de la homosexualidad más que del real conocimiento o experiencia de esta, de esta forma encontrando estereotipos

caricaturescos de sexualidades disidentes, manteniendo personajes poco representativos. Adentrándonos también en el desarrollo de la representación “queer” en el cine nacional.

De esta forma se realizó un análisis de las películas *Joven y Alocada* (2012), *Una Mujer Fantástica* (2017) y *Los Fuertes* (2019).

En la primera película Daniela lucha por asumir y vivir su sexualidad en un ambiente adoctrinado. En la segunda, Marina debe luchar contra las circunstancias, la ignorancia y la xenofobia. Mientras que en la última Lucas y Antonio se conectan a través del amor.

Las tres películas nos muestran representaciones diversas que más que perpetuar los estereotipos de sexualidades disidentes nos relatan una mirada genuina y honesta de la comunidad LGBTQ+ chilena, todas desde puntos de vista distintos y en los más variados contextos. De esta forma, partiendo por señalar una sociedad con creencias arraigadas, hasta llegar a poder expresar historias en un contexto dramático, con mayor conexión al contexto chileno actual.

Esta tesis es una invitación a profundizar en el análisis y desarrollo de personajes de ficción “queer”, de tal forma que podamos abrir el dialogo sobre el cine chileno LGBTQ+ y logremos evolucionar a la realización de películas inclusivas con conciencia y responsabilidad frente a la comunidad.

Palabras Clave

Cine Chileno LGBTQ+, Cine Chileno Queer, Representación Queer, Diversidad, LGBTQ+.

INTRODUCCIÓN

El 2017 fue un año emblemático para el cine chileno, más aún para la comunidad LGBTQ+. Recién matriculada en la carrera de cine me encontraba entusiasmada por empezar esta nueva etapa de mi vida, cuando paralelamente Chile se encontraba ganando por primera vez en la historia de nuestro país un Oscar por mejor película extranjera. El triunfo que obtuvo *Una mujer fantástica (2017)* de Sebastián Lelio, nos invitaba a todos a reflexionar sobre nuestro cine y las posibilidades que tenía, pero más aún a preguntarnos, qué de lo que normalizamos como sociedad está bien, y por el contrario, qué injusticias dejamos pasar.

Mientras ese mismo año existía en las calles una gran discriminación hacia la comunidad LGBTQ+ incentivada por lo que conocimos como el “Bus de la libertad”, la comunidad “queer” se llenaba de esperanza, al ver que internacionalmente se reconocía una película que trataba la discriminación hacia un personaje trans de una manera tan real.

Asimismo, el año 2020 se estrenó *Disclosure*, documental que habla sobre la representación de la comunidad trans en el cine de Hollywood lo que me incentivó a ver más películas y documentales sobre la comunidad, siempre frente a la intriga y el deseo de ver cómo los personajes de estas películas son representados en su orientación sexual.

Siendo parte de la comunidad siempre se me ha hecho difícil encontrar personajes con los que me identifique, pues me parecía que las películas “queer”, en su mayoría, mantienen estereotipos que no calzan con mi propia identificación y menos con mi forma de amar o relacionarme con mi sexualidad. De esta forma, inspirada por méritos que recientemente ha obtenido nuestro país en el área del cine, me surgió la pregunta ¿cómo representamos a los personajes de ficción en el cine chileno LGBTQ+?, más específicamente en las películas de las primeras dos décadas del siglo XXI, especialmente en aquellas donde los protagonistas de la historia son parte de la comunidad.

Después de una larga investigación decidí optar por tres películas que, como se demostrará en el desarrollo de la tesina, representan el contexto LGBTQ+ de la época, desde una mirada interna que habla desde la comunidad, más que una visión heteronormativa en el desarrollo de sus personajes e historias. Estas películas son: *Joven y alocada* (2012) de Marialy Rivas, *Una mujer fantástica* (2017) de Sebastián Lelio y *Los fuertes* (2019) de Omar Zúñiga.

De esta forma la presente tesis busca analizar, investigar y comparar la representación de los personajes Dani, Marina y Lucas respectivamente. Reflexionar sobre las representaciones que hacemos de la comunidad, respondiendo a las preguntas: ¿cómo es representada la historia y sexualidad de los personajes protagónicos? ¿Qué características similares y diferenciadoras presentan en su caracterización? ¿Cuál es el contexto en que estos personajes se desenvuelven y cómo este contexto afecta en su

representación? ¿Cuáles son los personajes antagónicos y cómo afectan en el desarrollo de los protagonistas?

Analizando la representación “queer” en el cine chileno de ficción con un enfoque en las películas *Una mujer fantástica* (2017), *Joven y alocada* (2012) y *Los fuertes* (2019), identificando y analizando características similares y diferenciadoras que tienen los personajes de la comunidad LGBTQ+ en las películas escogidas, identificando y analizando el contexto en que estos personajes se encuentran y cómo este afecta en su representación y definiendo quienes son los/las personajes antagónicos de las películas escogidas y cómo la relación que establecen con las/los protagonistas afecta en el desarrollo de estas/os.

Finalmente, explora la idea de la representación “queer” para que podamos, en conjunto, reflexionar sobre la importancia de esta en el cine chileno actual.

1. Planteamiento del problema

Para este proyecto de tesis se busca analizar, comparar e investigar sobre la representación de los personajes de la cultura LGBTQ+ en las películas de ficción de cine chileno de las primeras dos décadas del siglo XXI, especialmente en aquellas películas donde los protagonistas de la historia son parte de la comunidad. Para esto se utilizarán como base las películas *Joven y alocada* (2012) de Marialy Rivas, *Una mujer fantástica* (2017) de Sebastián Lelio y *Los fuertes* (2019) de Omar Zúñiga.

1.1. Justificación de la investigación

La idea surge a partir de ver los documentales *The Celluloid Closet* de Rob Epstein (1995) y *Disclosure* de Sam Feder (2020) donde se conversa sobre la representación de las personas de la comunidad en el cine de Hollywood y el impacto que esto genera en la cultura estadounidense. En estos, además de mostrarnos la poca representación de la comunidad LGBTQ+ en los medios, nos señala que la mínima representación que existe es para difamar, por ejemplo, en películas de comedia donde un personaje vestido del género contrario provoca lágrimas o risas en los demás (*Married with children* 1987, *Mixed nut* 1994), en películas de terror, donde la única explicación de este comportamiento es porque el personaje es un psicópata asesino (*Psycho* 1960, *Terror Train* 1980, *Dress to kill* 1980, *The Silence of the Lambs* 1991) o en películas donde son víctimas, pues ese es el único final posible para estas personas (*Boys don't cry* 1999, *Dallas Buyers Club* 2013).

Frente a esto se planteó la idea de realizar un proyecto de investigación sobre el cine chileno LGBTQ+ actual y la representación que hacen de la comunidad, donde se buscará analizar la construcción de personajes de ficción “queer”, tales como Marina protagonista de *Una mujer fantástica* (2017), Daniela de *Joven y alocada* (2012), y Lucas de *Los fuertes* (2019), películas dirigidas por personas que son y no son parte de la comunidad: Sebastián Lelio, Marialy Rivas y Omar Zúñiga respectivamente, comparando y analizando las representaciones que hacen.

Parece una cuestión casi unánime que el poder del cine en las masas es irrefutable, una película puede producir una imagen concreta en el espectador que lo hará pensar y actuar en base a esta narrativa, de tal manera que una poca representación de la comunidad LGBTQ+ o una representación discriminatoria y homogenizada puede producir una interiorización de esta en la audiencia que la verá como verdad.

Teniendo esto en consideración se realizará un análisis de los personajes, se identificarán características en común en la caracterización de estos personajes con el objetivo de responder a la pregunta sobre si son estos personajes representaciones estereotípicas, es decir que perpetúan concepciones erróneas de la comunidad “queer” o si, por el contrario, son representaciones complejas y auténticas, es decir que tienen un valor genuino y real, siendo fieles a caracterizaciones reales de las personas que componen la comunidad.

Se busca hacer un análisis del contexto en la que estos personajes se desenvuelven y cómo, desde su caracterización “queer” se ven afectados por el mundo que los rodea.

En *Una mujer fantástica (2017)* vemos la historia de Marina, interpretada por Daniela Vega, una mujer transgénero que debe lidiar con la familia de su pareja, cuando este muere de una aneurisma cerebral. En esta se nos muestra la discriminación que sufre la protagonista por la transfobia de los personajes antagónicos que la rodean, que la violentan y acosan de distintas maneras. Marina deberá luchar para finalmente convertirse en lo que realmente es: Una mujer fantástica.

En *Joven y alocada* (2012) se nos cuenta la historia de Dani, interpretada por Alicia Rodríguez, una chica de 17 años que escribe sobre su sexualidad en un blog, como una forma de expresión que le permite escapar del agobio que siente por su familia perteneciente a una secta evangélica. Dani es bisexual y tiene que vivir su sexualidad a escondidas, mientras trabaja en un canal de televisión protestante donde su mamá la obliga a ir. Encontrando amor y placer con Tomás, otro chico que trabaja en el canal, y Antonia, con quien empieza su primer amor homosexual.

Por último, en *Los fuertes* (2019) nos encontramos con un amor homosexual entre Lucas y Antonio, interpretados por Samuel Gonzáles y Antonio Altamirano respectivamente, en la localidad de Niebla al sur de Chile. Ellos comienzan un romance que deberá lidiar con los prejuicios de los personajes antagónicos de su entorno, las diferencias entre ellos dos que afectarán el desarrollo de su relación y la inevitable partida de Lucas a Canadá.

De esta forma se analizará la representación del ambiente en el que se desenvuelven los personajes, los otros personajes antagónicos con los que tienen que lidiar, los desafíos que deben superar y cómo estos personajes se ven afectados por este mundo hostil.

Finalmente, en base a la información entregada se realizará una reflexión sobre la importancia de la representación “queer” en el cine chileno actual.

1.2. Objetivos de la investigación

En la presente investigación se busca analizar, comparar e investigar sobre la representación de los personajes de la comunidad LGBTQ+ en las películas de ficción de cine chileno de las primeras dos décadas del siglo XXI: *Joven y alocada* (2012) de Marialy Rivas, *Una mujer fantástica* (2017) de Sebastián Lelio y *Los fuertes* (2019) de Omar Zúñiga.

Para realizar esta investigación se plantearon una serie de objetivos principales y secundarios que serán la base del desarrollo de la tesis, de tal forma que sirvan como marco y guía para la investigación y argumentación de esta.

Como objetivo principal, se busca analizar la representación “queer” en el cine chileno de ficción con un enfoque en las películas *Una mujer fantástica* (2017), *Joven y alocada* (2012) y *Los fuertes* (2019). Objetivo que será desarrollado como un eje central a lo largo de toda la investigación.

Además, esta investigación cuenta con tres objetivos secundarios. El primer objetivo secundario busca identificar y analizar la construcción de personajes LGBTQ+, específicamente en los protagonistas de las películas escogidas.

El segundo objetivo secundario se enfoca en identificar y analizar el contexto en que estos personajes se encuentran y cómo este afecta en su representación.

El tercer objetivo secundario es definir quiénes son los personajes antagónicos de las películas escogidas y cómo la relación que establecen con las/los protagonistas afecta en el desarrollo de estas/os.

1.3. Preguntas de investigación

De esta forma se plantearon una serie de preguntas que serán respondidas a lo largo del ensayo, las que están enumeradas en base a su relevancia para la investigación y desarrollo de la tesis. De tal forma que sirvan, al igual que los objetivos, como marco y guía para la argumentación de esta.

En primer lugar, ¿cómo es representada la historia y sexualidad de los personajes de las películas “queer” del cine chileno de ficción: *Una mujer fantástica*, *Joven y alocada* y *Los fuertes*?

En segundo lugar, ¿cuáles son las características similares y diferenciadoras que tienen los personajes de la comunidad LGBTQ+ en las películas escogidas?

En tercer lugar, ¿cómo es el contexto en que estos personajes se encuentran y cómo este afecta en su representación?

En cuarto lugar, ¿quiénes son los personajes antagónicos de las películas escogidas y cómo la relación que establecen con las/los protagonistas afecta en el desarrollo de estas/os.

1.4. Viabilidad de la investigación

En cuanto a la viabilidad de la investigación, si bien existe muy poca bibliografía académica relacionada con el cine chileno “queer” actual, sí existen una variedad de artículos y entrevistas que hablan sobre la poca existencia de cine LGBTQ+ en nuestro país y que si bien la producción audiovisual de este género ha crecido cada vez más, aún existen películas que tienden a caer en representaciones estereotípicas de sus personajes, perpetuando concepciones erróneas de la comunidad “queer”, pues en vez de otorgarles un valor auténtico y genuino a sus personajes como podemos ver, por ejemplo, en el cine de Marialy Rivas o Sebastián Lelio, aún existen otros/as directores/as chilenos/as que han hecho películas de este género y tienden a caer en personajes estereotipados, como por ejemplo, “el gay amanerado, el mejor amigo gay, la lesbiana masculinizada, la lesbiana fetiche, los bisexuales lascivos” (Criminal. 2018), entre otros.

Marialy Rivas en una entrevista realizada por María José Bello habla sobre hacer cine gay en una época en la que no era común, “En los noventa no se hablaba de los gays, no había lugares *gay friendly*, ni gays en programas televisivos, ni en campañas políticas ni en ningún otro lado. Simplemente los gays no existían, sólo habitaban su ghetto gay junto a otros gays.” (Rivas. 2010). Mencionando también que si bien el país es cada vez más inclusivo y las nuevas generaciones tienen menos miedo a experimentar su sexualidad de diversas maneras y decir quiénes son, todavía gran parte de la población sigue siendo homofóbica.

Asimismo, Omar Zúñiga en una entrevista de Víctor Gochi para *Homosensual* habla sobre qué lo impulsó a realizar la película, frente a lo que dice “No he visto en el cine chileno y latinoamericano suficientes personajes “queer” o LGBT que viven una historia de amor sin ningún tipo de complejo, que no piensan que lo que hacen está mal. Quería celebrar ese romance, esa fuerza, la manera que tienen de ver el mundo y pelean por su independencia.” (Zúñiga. 2019)

Por otro lado, en el texto *Miradas sobre lo “queer”: cine y representación* de Gerónimo García, encontramos que el autor reflexiona sobre el poder del cine en la sociedad, es decir cómo el cine sirve como un dispositivo para llevar a las masas a pensar y actuar en base a lo que en la pantalla aparece, en este sentido un modelo arquetípico sobre la homosexualidad llevaría al espectador a interiorizar esta narrativa y ejercerla en base a su “rol social” y el de los que lo rodean. En este mismo sentido García menciona que “El cine es un dispositivo de poder que genera un cierto tipo de sujeto, en tanto que éste interioriza una narrativa a partir de su experiencia ante las historias que presencia en el cine comercial.” (García, 2018).

Asimismo, existen algunos documentales que sirven como material bibliográfico para la investigación que hablan sobre diversas películas LGBTQ+ y la representación de estos personajes en la historia del cine, como podemos ver en *Disclosure (2020)*, dirigido por Sam Feder, y *The Celluloid Closet (1995)* dirigido por Rob Epstein y Jeffrey Friedman.

De esta forma nos encontramos con un tema que ha sido poco abordado, pero con mucha información relevante e interesante tanto de entrevistas realizadas a los/la directora, como también de otros/as autores/as que reflexionan sobre la comunidad y las representaciones en el cine que de estas se están haciendo.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Capítulo 1: Cine LGBTQ+ en Hollywood y Chile

En la historia del cine los cambios suceden de forma paulatina pues, como explica Adrian Martin un cambio profundo no ocurre con la aparición de un gran film, más bien sucede de forma lenta y gradual, de manera subterránea en un flujo constante entre lo que podemos ver o intuir, y lo que no. Si bien hay películas que llegan a cambiar nuestra percepción del cine, no son estas apariciones espontáneas que se escapan de todo flujo interno del arte cinematográfico, sino más bien surgen a partir de este mismo, aparece y lo vuelven a transformar (Martin, 2008).

Asimismo, entendemos que una obra de arte no puede ser separada de su contexto de producción y su contexto la afecta tanto como está a él. Generando este flujo subterráneo del cual Martin nos habla.

Teniendo esto en cuenta, este apartado se centrará en hablar sobre la historia del cine LGBTQ+ de Hollywood y Chile, y las progresiones que ha tenido a lo largo de la historia.

Cinema Queer en Hollywood

Al principio de los años 90, el cine comenzó una serie de cambios que desarrollaron lo que ahora conocemos como Cinema Queer. La epidemia del Sida había sido devastadora, generando una nueva ola de consumo y producción cinematográfica por parte de las disidencias sexuales. Con la epidemia del Sida, existía una urgencia por sobrevivir que afrontó toda una generación de la comunidad, muriendo por una enfermedad que los gobiernos europeos y americanos decidieron negar por años. Así generando una lucha por la necesidad de representarse y verse en pantalla (Chaves, 2018).

Al verse rechazados de los circuitos de cine mainstream, las películas del cine LGBTQ+ de los años 90 surgieron como una posibilidad de expresión artística que permitía escaparse del rechazo general de la población, surgiendo películas disidentes, experimentales, que jugaban con la forma de narrar y montar las imágenes. Sin embargo, para críticos como Tom Joudrey, hemos llegado al punto en que el Cine Queer ha eliminado su herencia cultural, dejando esa historia de rebeldía para apuntar a un cine comercial llegando a festivales como los Oscar. Con esto apuntando hacia un mensaje de igualdad frente a la heterosexualidad con un dogma enfocado, por ejemplo, en el personaje del niño temeroso que está en el closet con películas como *Love Simone (2018)* (Joudrey, 2018).

En el documental *The Celluloid Closet (1995)* dirigido por Rob Epstein y Jeffrey Friedman los realizadores llevan a cabo una serie de entrevistas con distintas personas

de la comunidad e industria cinematográfica de EEUU analizando la presencia y tratamiento de personajes LGBTQ+ en la historia del cine de Hollywood, hasta 1997, año de su estreno. Este nos muestra cómo Hollywood estableció una norma que decía a la audiencia heterosexual qué debían pensar de los gays y a los gays qué debían pensar de sí mismos. Perpetuando roles dirigidos para causar risas en los espectadores (*Call her savage, 1932*), miedo con los personajes queers villanos (*The Rope, 1948*) o pena al ser asesinados por ejemplo en *Rebel Without a Cause (1955)*. De esta forma teniendo que mostrar a personajes que son parte de la comunidad de manera indirecta y subliminal (*Red River, 1948*).

En *Disclosure (2020)*, documental dirigido por Sam Feder, se reflexiona sobre la representación de la comunidad trans en el cine de Hollywood realizando una serie de entrevistas a distintas personas del medio, actrices, actores, directores y guionistas trans, se nos habla de la comunidad a partir de las historias y experiencias que relatan, recuerdan algunos de los roles que vieron en pantalla cuando eran niños/as y cómo estas películas y series de TV condicionaron su forma de actuar y de verse a ellos/as mismos/as. Pues como explican, muchas veces las actitudes que se presentan en pantalla afectan también la manera en que el público ve a las personas trans, tal como ocurrió anteriormente con la comunidad negra al estrenarse *El Nacimiento de una Nación (1915)*¹. De esta manera el documental nos muestra a partir de las películas

¹ Cuando esta película salió al público revolucionó la forma de hacer cine, introduciendo diversas técnicas cinematográficas que hasta el momento no se habían utilizado, sin embargo, al tener un mensaje racista surgieron múltiples disturbios contra la población negra, teniendo que cancelarse en seis ciudades de EEUU. (Memba. 2015)

hollywoodenses con personajes LGBTQ+ cómo era la representación de la comunidad anteriormente y en qué se convirtió.

Entre las cosas que se explican es que existía muy poca representación LGBTQ+ en el cine y la televisión, y que la representación que existía se reducía a los géneros de comedia, diciendo chistes trans para burlarse de ellos/as. Así se utilizaba también la imagen de la comunidad trans para presentar a aquellos personajes que tenían algún problema psicológico como en *Dressed to kill* (1980), *Terror train* (1980), produciendo miedo en los espectadores y en películas como *The Silence of the Lambs* (1991) y *Psycho* (1960) donde se muestra a esta comunidad como psicópatas asesinos. Expresando un mensaje enfocado en la idea de que son villanos y/o que nadie los va a amar. De esta manera los personajes no son creados pensando en las personas trans, si no más bien son retratados desde una perspectiva heterosexual.

Cine LGBTQ+ en Chile

Paralelamente en el cine chileno “queer” de los años noventa se estrenaba *Desde siempre* (1996), cortometraje dirigido por Marialy Rivas que causó revuelo en los circuitos de cine nacional, al mostrar a través de diversos testimonios la realidad de la comunidad homosexual chilena, en una época donde la sexualidad disidente era censurada y desconocida por la sociedad. En este la directora realiza una serie de entrevistas a los personajes y posteriormente durante el rodaje les pidió que recrearan diversas situaciones a partir de la emoción que les causaban unos textos basados en sus propios testimonios. De esta forma generando un relato innovador y experimental,

como el que veíamos en algunos/as directores/as del Cinema Queer de los años 90 y realizando una reivindicación de la comunidad como podíamos ver en el documental *The Celluloid Closet* (1995).

Sin embargo, si bien existía una representación LGBTQ+ era casi nula. “Cuando yo hice *Desde siempre*, muchos de mis actuales amigos tenían unos 13 años. Ellos me han contado cómo el corto se transformó en una especie de ícono traficable en VHS porque ¡Santo Dios! mostraba gays, y ellos veían por primera vez en su vida algo así. Durante las proyecciones del corto algunos adultos lanzaban cosas a la pantalla o salían iracundos de las funciones ante tanta degeneración.” (Rivas. 2010). Esto porque en los años 90 en Chile no se hablaba de la comunidad LGBTQ+, no existían lugares gay friendly como tampoco existían gays en los programas televisivos. Recién en 1999 se despenalizaría el artículo 365 del Código Penal Chileno, que sancionaba con cárcel la sodomía. De esta manera Rivas nos explica que en esta época los gays no existían “sólo habitaban su ghetto gay junto a otros gays” (Rivas. 2010).

Dieciséis años más tarde la directora estrenaría *Joven y Alocada* (2012), largometraje que cuenta los percances de Dani, una chica de 17 años que está descubriendo su bisexualidad a escondidas de su familia que pertenece a una comunidad evangélica. En esta vemos a la protagonista escribir en un blog, el cual le permite encontrar la libertad de expresión que su familia le suprime. En resumidas cuentas, es una película sobre la búsqueda de amor y placer desde el punto de vista femenino y adolescente con una mirada realista.

De esta forma acercándonos a la juventud chilena de la época, que encontrándose en un país y continente con un conservadurismo religioso, intenta revelarse de las ataduras que le han impuesto frente a su despertar sexual. Encontrándonos con un relato que se desarrolla entre la libertad y la opresión. “El tema todavía es denso y la gente sufre y se esconde. Y aunque los adolescentes de hoy tienen menos miedo a probar de todo y decir quiénes son, igual Chile sigue siendo un país predominantemente homofóbico.” (Rivas. 2010).

Aún en el 2017 nuestro país sigue siendo predominantemente homofóbico, un año de violencia extrema contra la comunidad LGBTQ+, encontrándonos con un aumento de un 45% en casos de homofobia y transfobia según las cifras del Movilh (“Preocupante: un 45% aumentaron los casos por homofobia y transfobia en Chile en un año calificado como de “la furia””, 2018). Por lo que *Una mujer fantástica (2017)* se convierte en una película necesaria, mostrándonos la realidad de muchos hombres y mujeres trans que sufren violencia, acoso y humillación a causa de la discriminación hacia la comunidad que lamentablemente en muchas ocasiones, como sociedad, hemos normalizado. Esta nos cuenta la historia de Marina, una mujer trans que debe luchar por sus derechos básicos, por su respeto y seguridad frente a un mundo indiferente que la humilla y desprecia.

Marina está en una relación con Orlando, quien en los primeros minutos de la película muere, dejándola sola frente a la familia de su pareja que niega la legitimidad de su amor y el derecho que tiene a llorar por su muerte. Encontrándose cada vez más sola y desprotegida. Teniendo que lidiar con el desafuero de los médicos, los oficiales de

seguridad, la detective que la investiga y la familia que la violenta y amenaza constantemente.

Sebastián Lelio en una entrevista a CineChile nos cuenta de a dónde surge su necesidad por contar esta historia “sentía que era un tema que de alguna manera sintetiza y resuena con muchas cosas por las que estamos pasando como sociedad en Chile, pero también como sociedad humana, digamos. El tema de cuáles son los límites de nuestra empatía, de lo que estamos dispuesto a permitir; el considerar que hay personas más legítimas que otras y amores legítimos e ilegítimos; y que existen personas que creen que pueden declarar esa legitimidad. ¿Con qué autoridad se roban ese derecho?” (Lelio. 2017).

Omar Zúñiga, por otro lado, tiene una propuesta distinta. En *Los fuertes* (2019) se nos cuenta una historia de amor desde una perspectiva moderna, en que los protagonistas no se encuentran sufriendo constantemente por las desdichas de su amor, sino que lo viven sin complejos. “No he visto en cine chileno y latinoamericano suficientes personajes “queer” o LGBT que viven una historia de amor sin ningún tipo de complejo, que no piensan que lo que están haciendo está mal. Quería celebrar ese romance, esa fuerza, la manera que tienen de ver el mundo y pelear por su independencia.” (Zúñiga. 2020)

Anterior al largometraje Zúñiga realiza el cortometraje *San Cristóbal* (2015), donde el director pudo explorar el desarrollo de sus personajes, contando la historia de Lucas y Antonio en una versión más compacta. “Chile cambió, muchas cosas cambiaron. Y el

corto daba cuenta de una necesidad honesta y genuina que tenía en ese momento: la idea de representación, que muchas personas en Chile pueden ver la película y sentirse identificados, generar un sentido de pertenencia”. (Zúñiga. 2020)

Entregándonos una representación más cercana al Chile actual, donde la homosexualidad es un tema conversado, donde los jóvenes si podemos vivir nuestra sexualidad con mayor libertad, pero también reconociendo los defectos del Chile actual, en donde la discriminación aún se vive en nuestro país, defectos que podemos ver en una escena en que Lucas y Antonio son discriminados por unos habitantes de la Niebla, localidad al sur de Chile en la que se desarrolla la película.

A partir de la información entregada y las citas de los autores que se mencionan en este apartado se puede concluir que en sus inicios el cine LGBTQ+ ha sido representado desde una visión experimental, marginada del cine mainstream por una necesidad de la comunidad de verse y representarse en pantalla, con películas que salían de esta uniformidad narrativa causando revuelo en los espectadores, tal como sucedió con *Desde Siempre (1996)*. Para luego convertirse en cine de masas, que si bien puede ser contado desde una perspectiva heterosexual manteniendo los dogmas de representación que podemos ver en documentales como *The Celluloid Closet* y *Disclosure*, también puede ser para destruirlos, como vemos en *Joven y Alocada*, *Los fuertes* y *Una mujer fantástica*, película que trajo el primer Oscar por la categoría de película extranjera a nuestro país.

La primera de estas, una película que retrata una realidad social chilena en donde existe una constante confluencia entre la libertad y la obligación, el deber ser, pero mostrando una juventud rebelde que busca escapar de los dogmas para vivir su despertar sexual con la mayor libertad posible. La segunda, largometraje que muestra una visión clásica de la transexualidad, retratando la exclusión, violencia y abuso que sufren miles de personas en nuestro país y alrededor de todo el mundo, pero mostrando a una mujer fuerte y luchadora que no es derrotada por los antagonistas que la violentan. La tercera, una película que escapa de estas concepciones para mostrarnos una visión moderna de amor en donde los personajes no son vistos como enemigos por su orientación sexual y no se cuestionan la moral de su orientación, sino que en gran parte del film se muestra una representación distinta, enfocada en esta fuerza del romance que viven los protagonistas y el vigor de amor que lucha por su independencia.

Razón por la cual se escogieron estas películas como foco principal para el análisis de la investigación.

2.2. Capítulo 2: Construcción de Personajes

Una de las herramientas más importantes que existen al momento de analizar la representación que realizan los/la realizadores/a es la construcción de personajes.

En el proceso de construcción de un personaje este se ve afectado por todos los elementos que componen su entorno, desde el lugar físico y temporal donde este se encuentra, hasta los personajes que lo rodean, generando así personajes con un carácter y temperamento particular.

Para construir un personaje hay diversas técnicas que se pueden utilizar y distintas formas de abordar esta construcción que se han planteado a lo largo de la historia por múltiples autores. En este apartado se hablará de algunas de estas técnicas para hacer un acercamiento a la construcción de personajes que servirán para el análisis de su representación.

Investigación y documentación

En el caso de un personaje de ficción nos encontramos frente a un individuo que vive, siente y actúa en base a un guión, a una estructura narrativa que existe antes de su creación y que se desenvuelve en un mundo ficticio afectado por otros personajes ficticios que interactúan con él/ella. Quien crea estos personajes y el mundo que los envuelve es el/la guionista, quien a partir de su propia experiencia se ve afectado/a, llevando a cabo una obra que inevitablemente hablará desde una perspectiva personal,

tal como Guillermo Arriaga (guionista conocido principalmente por su trabajo en *Amores Perros* y *Babel*) menciona: “cuando creamos, las experiencias previas en la vida lo determinan a uno”, frase que sido repetida por otros/as escritores/as a lo largo de los años.

De esta forma, bajo la visión de Seger (1990) la construcción de un personaje tiene que existir después de un paso previo que es el proceso de investigación y documentación, donde buscamos aquellos aspectos del personaje, su contexto y aspectos históricos de su existencia que nos ayudarán a ahondar en su construcción. Por esta razón recomienda partir escribiendo desde algo que conocemos de tal forma que la representación sea verosímil y el proceso de investigación requiera de menos empeño.

Sin embargo, para construir un personaje, no es sólo la historia de quien crea la obra la que afectará en el desarrollo de este, sino también el contexto en que se encuentra el personaje, sus características psicológicas y otros factores que entran en cuestión. A partir de esto surge la pregunta ¿existe una fórmula en concreto que podamos utilizar para crear un personaje de ficción?

Parecieran existir tres aspectos básicos que son fundamentales al momento de acercarse a una construcción, estos son los aspectos físicos, psicológicos y sociológicos del personaje (Galán, 2007). Sin embargo, cada autor utiliza su propia calificación.

Para el siguiente análisis, nos enfocaremos en dos aspectos principales, en primer lugar, los aspectos sociológicos, es decir el espacio y tiempo donde se desarrolla la obra, en segundo lugar los aspectos psicológicos, esto es, los objetivos, la motivación y los obstáculos, como también, el carácter y temperamento del personaje.

Aspectos Sociológicos

Un personaje no funciona por sí solo “sino que aparece siempre en un contexto, con unas influencias culturales según su origen étnico, social, religioso o educativo, en un lugar y un período histórico y con una profesión definida o, en caso contrario, carente de ella.” (Galán. SF.).

Así como los aspectos de la vida de cada guionista afectan en la escritura del guión, el contexto histórico y espacial en que cada personaje se desarrolla moldearán su caracterización. Es muy distinto un personaje LGBTQ+ nacido en Chile en los años 90’ que uno nacido en la actualidad. Como también es muy distinto uno nacido en el sur a otro en la capital.

Dentro de estos podemos encontrar varios componentes que afectarán en la caracterización del personaje, por ejemplo, su estado civil, el ámbito familiar en que se desenvuelve, el ámbito educacional, entre otros, pero hay tres componentes básicos que podemos diferenciar: vida profesional, vida personal, vida privada. Sería lo que Egri abarca como dentro de la dimensión social del personaje (Egri, 1960. pp. 36-37).

En estas se puede identificar su profesión o la carencia de esta, cómo se relaciona con sus compañeros de trabajo y el rango profesional en el que se encuentra. Asimismo, se puede definir cómo se desenvuelve con los integrantes de su familia, la relación que establece con ellos y cómo esta relación afecta en su caracterización. Por último dentro de esta dimensión encontramos su vida privada, algo que Field logra resumir en una sola pregunta: "¿Qué hace su personaje cuando está solo (o sola)?" (Field, 1995. pp. 30), lo que nos permite identificar, entre otras cosas, sus gustos, emociones y su relación consigo mismo.

Una vez que definimos el contexto espacio-temporal en que el personaje se desenvuelve podemos adentrarnos a realizar su caracterización psicológica, pues es este contexto el que moldearán los acontecimientos de la historia, como también la psicología del personaje.

Aspectos Psicológicos

Los aspectos psicológicos del personaje son todos aquellos que definen su personalidad, entre estos encontramos los objetivos que tiene y la motivación para llevarlos a cabo. Asimismo, encontramos el carácter y temperamento, que se verán afectados por los obstáculos que encontrará. Es importante recalcar que todos los factores que veremos a continuación se ven afectados mutuamente.

a) Objetivo, motivación y obstáculos

Dentro de la construcción de personajes uno de los factores más importantes es el objetivo que tiene durante la película, estos pueden ser muchos y muy variados, pero siempre habrá un objetivo principal que el personaje intentará conseguir, por ejemplo, en el caso de Marina de *Una Mujer Fantástica* (2017) es ir al funeral de Orlando, objetivo que busca lograr durante toda la película.

Frente a esto Egri y Palaéz (2009, pp.3) plantean “Todo lo que hacemos tiene un propósito o una premisa. Cada segundo de nuestra vida tiene una premisa, seamos conscientes o no de ello. Es posible que esa premisa sea tan sencilla como respirar o tan compleja como tomar una decisión emocional de gran importancia, pero siempre está presente.”

Asimismo, cada personaje tiene algo que los mueve a realizar este objetivo, lo que conocemos como motivación. Siguiendo el mismo ejemplo de Marina podemos decir que su motivación es el amor que siente por Orlando, lo que la lleva a soportar una serie de obstáculos para poder despedirse una última vez. Según Francia y Mata (1992, pp.57): "La motivación (del *motivus latino*, que mueve) es un conjunto de factores dinámicos, que determinan el comportamiento del individuo." Pudiendo distinguir cuatro deseos básicos: seguridad, nuevas experiencias, reconocimiento y respuesta afectiva.

Por último, encontramos los obstáculos, todos aquellos factores, internos o externos cuyo fin es complejizar el cumplimiento del objetivo. Es acá donde podemos ver con mayor o menor fervor la motivación del personaje.

b) Carácter y temperamento

Para DiMaggio (1992) lo principal es la caracterización psicológica, que podemos obtener a partir de todo aquello que sea trascendental en el pasado del personaje y en el presente, y que exista una característica dominante en cuanto a su carácter y personalidad, algo que le de fuerza a este personaje y lo motive. Por ejemplo, en el caso de Dani, protagonista de *Joven y Alocada* (2012), sería su ímpetu por revelarse y vivir de la manera más libremente posible su despertar sexual.

De esta forma sale otro punto en cuestión en cuanto a la representación de los personajes, esto es que en la construcción no es sólo quien lo escribe, la persona encargada de darle carácter personaje, sino que también es quien lo interpreta, que expresa este carácter y temperamento en particular.

Podemos definir el temperamento de un personaje como “peculiaridad e intensidad individual de los afectos psíquicos y de la estructura dominante de humor y motivación. El temperamento es la manera natural con que un ser humano interactúa con el entorno. Puede ser hereditario y no influyen factores externos”. (Martínez Sais & Molina Vives, 2009). Así podemos concluir que el temperamento corresponde a la

personalidad del personaje, del actor/actriz que lo interpreta y la manera en que estas características conversan entre sí.

El carácter de un personaje, por otro lado, lo podemos definir como “aquello que nos diferencia de nuestros semejantes es el resultado del aprendizaje social, las cuales están relacionadas con los hábitos de cada individuo y la forma en la que reacciona frente a las experiencias.” (Pérez & Gardey, 2012.) De esta manera el carácter es adquirido por los factores externos de nuestra existencia.

De esta forma podemos concluir que existen muchos aspectos frente a los cuales nos podemos basar al momento de realizar la construcción de un personaje, tales como las características psicológicas que tiene, el contexto en que se encuentra y el temperamento que posee. Sin embargo, en el caso de la comunidad LGBTQ+ hay otros temas que caen en cuestión: el carácter político e histórico que esta representación puede tener.

2.3. Capítulo 3: La Representación

Como pudimos ver en los capítulos anteriores las representaciones de sexualidades disidentes pueden variar en base a diferentes factores, puede variar, por ejemplo, en base a quien escribe la historia, el contexto histórico y espacial en que esa persona se encuentra, como también el contexto histórico y espacial del personaje que desarrolla.

Asimismo, es importante recalcar que las representaciones “queer” tienen también un discurso detrás que mostrará una imagen en concreto al espectador y modificará la forma en que percibe a las personas de la comunidad.

En este capítulo hablaremos sobre algunos de los factores que afectan la representación de personajes LGBTQ+, enfocándonos en tres aspectos fundamentales: el contexto chileno, la hegemonía y heteronormatividad, y por último en los estereotipos en que las caracterizaciones tienden a caer.

Contexto Chileno

En el primer capítulo logramos ver cómo en Chile las representaciones eran escasas, surgiendo autores que buscaban reflejar a la comunidad LGBTQ+ a partir de una necesidad de verse representados, contando historias desde su propia mirada, la cual en Chile se ha manifestado como una mirada disidente, pero frente a la cual las personas de la comunidad se pueden ver reflejados/as.

Entre estos autores podemos mencionar al emblemático Pedro Lemebel (1952-2015), quien junto a “Las yeguas del Apocalipsis” (1987-1993) generó una serie de escritos enfocados en contradecir las miradas heteronormativas de la sociedad, para enfocarse en una perspectiva íntima y realista de su situación y la de muchas otras personas queer. Razón por la cual, Pedro Lemebel sigue y seguirá siendo un ícono de la comunidad.

Asimismo, como pudimos ver en el segundo capítulo, la construcción de personajes es afectada por el entorno en que se encuentran, de esta forma en las películas chilenas que hablan sobre personajes LGBTQ+ podemos ver la influencia del contexto chileno en el desarrollo de éstas.

Encontrándonos, por ejemplo, con personajes que se cuestionan su sexualidad y deben luchar por su derecho a existir y a amar, mientras que actualmente existen películas que muestran su orientación sexual de forma natural dentro del film, como podemos ver en el personaje de *Ema* (2019), película dirigida por Pablo Larraín donde la protagonista es bisexual, tema que no es el centro del largometraje y *Los fuertes* (2019) de Omar Zúñiga donde ambos viven su sexualidad sin la culpa moral y religiosa de su orientación.

Es necesario mencionar que no todas las orientaciones sexuales son vistas de la misma forma en Chile, factor por el cual las representaciones pueden variar, mientras los casos de violencia a homosexuales han disminuido considerablemente, la transexualidad aún es un tema tabú que exige ser representado (Chile Trans: Discriminación, S.F.). En

Una mujer fantástica (2017) encontramos una película basada en hechos reales e interpretada por una mujer trans: Daniela Vega.

De esta forma el contexto en que la obra se desarrolla dentro y fuera de de la ficción es sumamente importante al momento de pensar en las representaciones, esto es porque la historia cambia constantemente y a medida que el tiempo avanza la forma en que vemos, como sociedad, a las personas de la comunidad varía, como también diferentes identidades, orientaciones y expresiones de género que logramos aceptar.

Hegemonía y Heteronormatividad

En la caracterización de personajes “queer” encontramos además un discurso político detrás de él que buscará entregar una imagen concreta, que será asimilada por el espectador.

De ahí surgen algunos términos como pinkwashing y queerbaiting , ambos conceptos utilizados por la industria audiovisual para generar una imagen hegemónica y heteronormativa de la comunidad “queer” y mantener una representación escasa de esta. El primero se refiere a la variedad de estrategias políticas y de marketing utilizadas por los medios para mostrarse simpatizantes de la comunidad, desde una perspectiva superficial, más que del real reconocimiento de esta, se utiliza generalmente como lavado de imagen para apelar a una careta moderna y progresista (Becerra. 2020).

El segundo es cuando se insinúa una trama LGBTQ+ cuando en realidad no la hay, esto es muy utilizado en el cine para atraer a las masas de la comunidad vendiendo una imagen falsa que nunca se concreta. Un caso muy emblemático es el de Elsa de la película Frozen, pues durante la producción surgió el rumor de que la protagonista podía ser lesbiana, tema que nunca fue desmentido por Disney, pero tampoco fue tratado en el film (Arzuffi. 2021).

Asimismo, en base a lo que vimos en la construcción de personajes podemos concluir que si el carácter y temperamento surgen en base a experiencias únicas, no existe una forma singular para representar a los personajes de una comunidad. En caso de mantener un patrón de representación, estaríamos cayendo en lo que Chimamanda Adichi llama “El peligro de la historia única”. Donde nos habla sobre la importancia de la hegemonización en las construcciones de historias, “Las historias importan. Importan muchas historias. Las historias se han utilizado para desposeer y calumniar, pero también pueden usarse para facultar y humanizar. Pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden restaurarla.” (Adichi. 2009)

En cuanto a esto, García menciona que lo que ahora denominamos Cinema Queer, no es más que un cine enfocado en retratar las disidencias sexuales, desde la mirada de la heteronormatividad. “Ahora bien, la mayoría de las películas del cine comercial proyectadas han idealizado y construido su idea de homosexualidad bajo la episteme de la heterosexualidad: temas como la familia, la masculinidad o las relaciones afectivas suelen ser representadas bajo esa lógica quedando fuera otras formas no hegemónicas de la experiencia no-heterosexual.” (García. 2018)

Estereotipos de sexualidades disidentes

Los estereotipos son todas aquellas ideas vagas que tenemos de una persona o grupo social, nos cuentan cómo es el mundo antes de conocerlo, finalmente son imágenes preconcebidas que gobiernan los procesos de pensamiento y percepción (Lippman. 1922)

De esta forma, considerando que las representaciones “queer” vienen en su mayoría de miradas heteronormativas que son realizadas a partir de la idea de la homosexualidad más que del real conocimiento o experiencia de esta, es muy común encontrarnos con caracterizaciones estereotípicas que se perpetúan, manteniendo personajes poco representativos.

Algunos de los estereotipos caricaturescos que podemos encontrar son “el gay amanerado, el mejor amigo gay, la lesbiana masculinizada, la lesbiana fetiche, los bisexuales lascivos” (Crimental. 2018), entre otros, manteniendo percepciones erróneas de la comunidad, que son internalizadas por la audiencia que las asume como real.

Los puntos mencionados anteriormente serán la base del análisis de representación de personajes que se realizará.

3. METODOLOGÍA

Como metodología de la investigación se realiza un análisis sobre las películas *Joven y alocada* (2012) de Marialy Rivas, *Una mujer fantástica* (2017) de Sebastián Lelio y *Los fuertes* (2019) de Omar Zúñiga, de la siguiente forma:

La tesis se divide por película en orden cronológico, por lo que todos los puntos a nombrar a continuación son tratados por separado en cada una de las películas escogidas, con el objetivo de responder a la pregunta principal: ¿cómo es la representación “queer” en el cine chileno de ficción?

En primer lugar, se enuncia la ficha técnica, incluyendo la fecha de estreno, la dirección, guión y el elenco principal de la película. Siguiendo con la sinopsis y los premios que esta ganó.

En segundo lugar, se realiza un análisis de caracterización de los protagonistas, identificando el carácter y temperamento, como también las intenciones y obstáculos que deben superar.

En tercer lugar, se identifica el marco contextual en que estos personajes se encuentran, es decir los aspectos sociológicos, el entorno en el que se desenvuelven, y cómo este contexto afecta en su representación.

En cuarto lugar, se define quiénes son los personajes antagónicos de las películas escogidas, realizando un análisis de su caracterización. Así respondiendo a la pregunta

sobre cómo la relación que establecen con las/los protagonistas afecta en el desarrollo de estas/os.

Finalmente, en base a todos los puntos tratados se realiza un análisis de su representación.

4. DESARROLLO

4.1. Joven y Alocada (2012)

Estrenada el 21 de enero de 2012 en el Festival de Cine de Sundance, Estados Unidos.

Dirección

Marialy Rivas

Guión

Marialy Rivas

Camila Gutiérrez

María José Viera-Gallo

Pedro Peirano

Elenco

Alicia Rodríguez

María Gracia Omegna

Felipe Pinto

Aline Kuppenheim

Alejandro Goic

Ingrid Isensee

Sinopsis

Daniela es una chica de 17 años que ha sido criada en una familia conservadora, de clase alta, evangélica. Encontrando libertad de expresión en el ciberespacio, escribiendo en un blog sobre sus vivencias en el ámbito de su familia, su vida social y sexual. Después de que es expulsada del colegio por haber tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio, Daniela es enviada por sus padres a trabajar en un canal de televisión evangélico, donde comenzará a tener una relación amorosa con Tomás y secretamente con Antonia, experimentando la rebeldía adolescente, la culpa cristiana y su sexualidad disidente.

Premios

Premio *Mejor Guión* del Festival de Sundance 2012.

Premio Sebastiane a la Mejor Película de temática LGBTQ en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2012.

Premio del Público a la mejor película en el Festival de Cine Latinoamericano de Toulouse 2013.

Caracterización: Daniela

La película comienza sin preámbulos con el rostro de Dani (Alicia Rodríguez), la protagonista, acostada junto a un hombre que duerme, mientras ella se masturba. La cámara nos lleva a un plano general y vemos que se encuentra en una casa llena de jóvenes dormidos después de una noche de fiesta, es acá donde comienza su caracterización.

(Imagen 1)

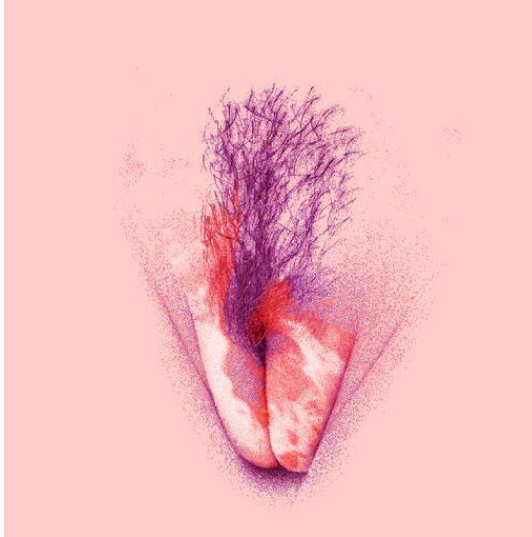

a) **Carácter y temperamento**

Daniela es un personaje que vive una vida ambivalente donde, por un lado tiene deseos de exploración y búsqueda de placeres nuevos, mientras que por otro, tiene que reprimirse al encontrarse constantemente coartada por el entorno en que se encuentra, una familia evangélica o como ella los llama “evangelais”, a la cual claramente no quiere pertenecer.

Camino a su casa escuchamos una voz en off, es Dani contándonos sobre su experiencia sexual, mientras escuchamos el sonido de las teclas del computador escribiendo, es ella que escribe en su blog, vemos dibujos y fotos que apoyan el relato, entre ellos miembros sexuales acompañados de un discurso transparente, irreverente y particularmente explícito.

(Imagen 2)

(Imagen 3)

De esta forma el carácter y temperamento de Daniela es más bien sanguíneo, pues persigue la satisfacción inmediata de sus impulsos sexuales, mostrándose como una joven rebelde dentro del entorno en que se encuentra, buscando expresar su sexualidad con mayor fervor mientras más libertades le quitan, encontrándose en un ciclo constante donde mientras más se revela más la castigan y viceversa.

b) Intención y obstáculos

Como vimos anteriormente Daniela es una joven que quiere vivir su sexualidad de la manera más libremente posible, de esta forma su intención es soltarse de las ataduras que le impone su familia, en especial su madre y poder vivir su sexualidad. Pero su rebeldía es demasiado grande para su grupo “evangelais” por lo que es expulsada del colegio y castigada por su madre, teniendo que trabajar para un canal de televisión

evangélico, donde empieza a experimentar nuevamente su sexualidad, ahora con un hombre y una mujer.

(Imagen 4)

Su novio Tomás (Felipe Pinto) también es evangélico, por lo que ve los deseos sexuales de Daniela como una tentación que debe negar, mientras que Antonia (María Gracia Omega), la chica con la cual tiene una relación secreta, quiere tener una relación donde no se tengan que esconder de los demás.

Durante toda la película Daniela buscará la forma de tener relaciones sexuales y salirse con la suya, estableciendo una relación estratégica con Tomás, pues su familia lo acepta, liberándola de algunos de los castigos que le impone su mamá, y con Antonia con quien puede experimentar sus deseos hacia el mismo sexo, logrando también satisfacer su carácter rebelde y problemático.

De esta forma los principales obstáculos de Daniela son el contexto en el que se desenvuelve que no le permite llevar a cabo su intención: soltarse de las ataduras de su madre y los religiosos que la rodean para poder vivir y experimentar libremente su sexualidad.

Contexto de la protagonista

Como ya hemos establecido con anterioridad, el contexto en que el personaje se desenvuelve afectará en gran medida su caracterización. En el caso de Daniela, hay tres espacios fundamentales donde se desarrolla la historia y por tanto, la representación de la protagonista, estos son: la familia, el canal de televisión evangélico donde trabaja y su blog.

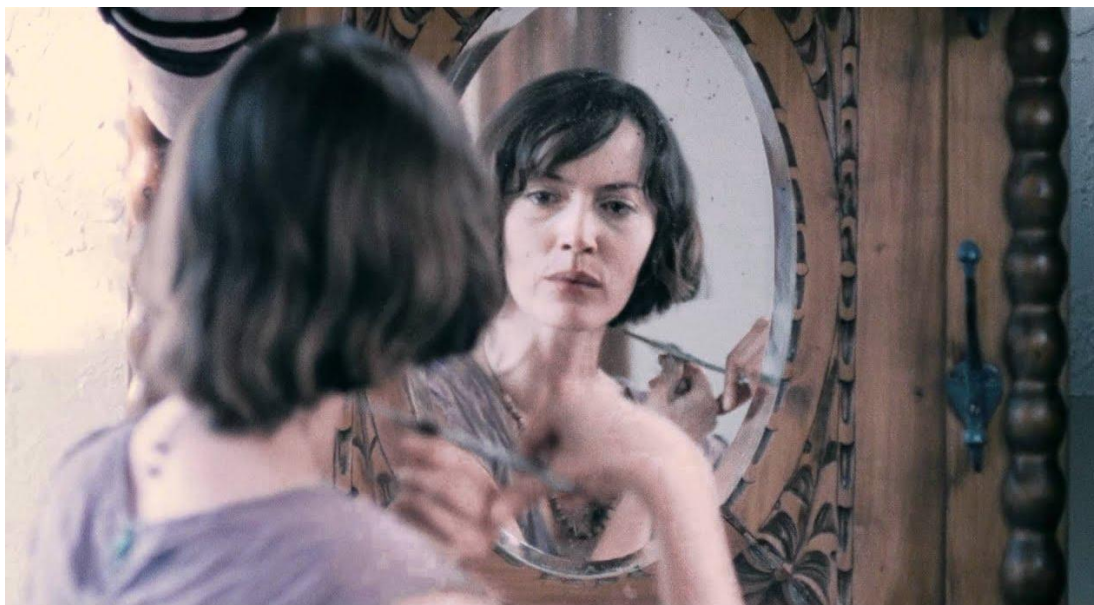
Todos estos corresponden a los tres ámbitos principales que mencionamos en los aspectos sociológicos de la caracterización de un personaje: la vida personal, representada por la familia, la vida profesional, reflejada en el canal de televisión y la vida privada, el blog donde escribe.

a) La Familia

El contexto en que se desarrolla el personaje es una familia de clase alta de Santiago de Chile, perteneciente al evangelicalismo que ella denomina “evangelais”. En el contexto familiar, los personajes principales que la rodean son su madre, una mujer amargada y controladora que vive en una constante lucha con Daniela, su tío (hermano

de su papá) que es pastor, el cual establece las normas religiosas de la casa que el padre y toda la familia de Daniela siguen, su tía (hermana de su mamá) una mujer amable y cariñosa que se encuentra sumamente enferma, y su hermana una mujer libre que se escapó de su familia.

(Imagen 5)

En este contexto Daniela sufre la mayor represión. Al ser evangélica le han inculcado el concepto de culpa y censura en el ámbito sexual. Lo cual hace que dude de sus deseos, mas no la detienen al momento de tener relaciones sexuales. Acá se encuentra sola, no tiene con quien conversar sus vivencias e inquietudes, encontrando consuelo en su tía y comprensión en su hermana, a quien ve un día a escondidas de su mamá.

Este espacio la afecta en la medida en que todo lo que hace parece un gran acto de rebeldía, cuando en realidad es sólo una adolescente experimentando su juventud.

Está de más decir que la bisexualidad en este contexto es vista como un acto del demonio, por lo que tiene que vivir su amor con Antonia a ocultas de los demás.

b) El canal de televisión

Asimismo, Daniela pertenece a un canal de televisión al cual debe ir a trabajar todos los días como parte del castigo de su madre. En este contexto los personajes principales que la rodean son Tomás, su novio que también es evangélico y niega los deseos sexuales de Daniela porque van en contra de sus creencias, y Antonia una mujer con la cual establece una relación secreta.

En este contexto Daniela es un poco más libre, si bien tiene que esconderse con Antonia, puede salir un poco más de su casa porque sus padres confían en Tomás. En él encuentra la pareja perfecta para aminorar su castigo, mas no para vivir su sexualidad, pues al ser religioso sólo puede tener relaciones sexuales después del matrimonio. Daniela logra tener sexo con él, sin embargo, no la complace.

(Imagen 6)

Por otro lado, sale a escondidas con Antonia, donde encuentra la libertad sexual que necesita y con quien puede experimentar su orientación, pero aún así en esta aparente libertad hay una gran represión porque tienen que hacer todo en secreto, no sólo a espaldas de la familia de Daniela, sino también a espaldas de Tomás y las personas que trabajan en el canal de televisión.

c) **El blog: *Joven y Alocada***

Por último, nos encontramos con el contexto de su blog, el cual lleva el mismo nombre que la película. En este encuentra su máximo espacio de libertad, pero con el miedo constante a ser atrapada por su mamá. Acá puede hablar libremente con todos quienes la leen, estableciendo conversaciones con múltiples personajes que al igual que ella

son jóvenes esperando leer y conversar sobre su sexualidad, de una manera libre, amistosa, sin censura ni prejuicios.

(Imagen 7)

Antagonista

La antagonista principal de esta película es Teresa, la mamá de Daniela. Teresa es una mujer de clase alta, amargada que vive la vida de una manera muy conservadora, siguiendo los dogmas de su religión.

Toda la vida de Daniela parece estar controlada por las decisiones de su madre que siempre son castigadoras a los actos de rebeldía que ejerce. Para ella su hija es una decepción, pues incluso después de haber perdido todo contacto con su hija mayor, el

problema no es ella misma, si no sus hijas que hacen todo lo posible por alejarse de los valores religiosos que tiene.

(Imagen 8)

Teresa es una mamá espía que, evidentemente sin consentimiento, lee las cartas y diarios de Daniela, botando revistas y textos a la basura con tal de que su hija se mantenga en la norma del Señor. Es una madre que castiga todo lo que sale de sus parámetros de lo correcto, los que por sobre todas las cosas, son reprimir la sexualidad de Daniela, pues cualquier indicio de práctica sexual va en contra de las leyes de Dios. Una forma de vida en la que Daniela no tiene ningún interés.

Representación

De esta forma la representación de Daniela es afectada por su entorno religioso y conservador que nos muestra, no sólo la bisexualidad como algo malo que se debe reprimir a toda costa, sino que también todo lo que incluye el ámbito de la sexualidad, lo cual es un tabú del cual no se debe hablar.

Por esta razón el blog de la película cobra un rol fundamental, pues es la manera en que tienen de mostrar su orientación desde una mirada más libre y natural, en este vemos a un personaje que no tiene conflictos con respecto a su bisexualidad, sin embargo en ocasiones si se lo cuestiona, entre mensajes irónicos que publica, no porque le produzca un conflicto sentir deseos hacia las personas del mismo sexo, sino que porque la religión a la que pertenece, en ocasiones, la hace sentir culposa de su sexualidad.

Cabe mencionar que la película fue escrita y dirigida por una mujer que pertenece a la comunidad LGBTQ+, lo cual sin lugar a duda ayuda a generar representaciones legítimas de los personajes, que se escapan de la hegemonía y heteronormatividad que tendemos a ver en otros films.

Así, la película nos retrata a una joven bisexual desde una mirada íntima y natural, donde su bisexualidad no es el centro de atención, sino que es parte de la caracterización del personaje que tiene que lidiar con la culpa y censura de los evangélicos que la rodean.

4.2. Una Mujer Fantástica (2017)

Estrenada el 12 de febrero de 2017 en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Dirección

Sebastián Lelio

Guion

Sebastián Lelio

Gonzalo Maza

Elenco

Daniela Vega

Francisco Reyes

Aline Küppenheim

Luis Gnecco

Antonia Zegers

Nicolás Saavedra

Sinopsis

Marina es una mujer trans, mesera y cantante ocasional, que tiene una relación amorosa con Orlando, un hombre mayor que ella. Una noche salen de fiesta y Orlando no se siente bien, Marina lo lleva a Urgencias, donde muere inesperadamente. Mientras se encuentra en duelo es investigada por una detective, acosada y amenazada por la familia de Orlando que la quieren sacar del hogar que compartía con él. Marina deberá luchar contra la injusticia social, la discriminación, la negación de su amor por Orlando

y su derecho a llorar por su muerte, mientras se encuentra desprotegida y desamparada, para convertirse en lo que realmente es: una mujer fantástica.

Premios

Teddy Award al mejor largometraje y *Oso de Plata* al mejor guión en el Festival Internacional de Cine de Berlín.

Gran Premio del Jurado en el Festival de Cine de Cabourg.

Premio Sebastiane Latino en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Premio del Jurado y premio a *Mejor Actriz* en el Festival de Cine de Lima.

Mejor Película, Mejor dirección y mejor interpretación femenina en el Premio Iberoamericano de Cine Fénix.

Mejor película extranjera en los Premios Independent Spirit.

Mejor película iberoamericana en los Premios Goya.

Premio Especial del Jurado, Mejor actriz y Premio Únete-Naciones Unidas en Festival Internacional de Cine Latinoamericano de La Habana.

Mejor Actriz Protagonista en cine Premios Caleuche.

Mejor película latinoamericana Premio Forqué

Mención de honor Jurado Cine Latino y Mejor actriz en película extranjera Festival Internacional de Cine Palm Springs.

Mejor película de exhibición ilimitada Premios GLAAD

Mejor película extranjera Premio Óscar.

Mejor película, Mejor director, Mejor actriz, Mejor guion, Mejor montaje Premios Platino.

Mejor película iberoamericana Premio Ariel.

Caracterización: Marina

a) Carácter y Temperamento

Marina es una mujer fuerte y valiente. Se nos presenta por primera vez en el lugar donde trabaja, cantando una canción romántica con pasión y firmeza, celebrando luego su cumpleaños en un restaurante con Orlando, su pareja. Ambos se ven profundamente enamorados y planean un viaje a las cataratas de Iguazú. Más adelante vemos a los dos bailando un lento abrazados en una discoteca.

(Imagen 9)

Esa noche Orlando se despierta sintiéndose mal y muere de una aneurisma cerebral. En el hospital Marina es humillada por el doctor preguntando si su nombre es un apodo, minutos antes de decirle que su pareja se murió. Al enterarse se encierra en el baño a llorar. Eventualmente sale del hospital y llama al hermano de Orlando, quien despectivamente la saluda y le pide que no llame a otros familiares.

Frente a este mundo hostil, se realiza la caracterización de Marina, un personaje que reprime sus emociones internas, pues constantemente evoca la sensación de que tiene vergüenza a sentir, o miedo a que la juzguen y con mucha razón. Mostrándonos durante toda la primera parte de la película a una mujer cariñosa al hablar y respetuosa con la familia de Orlando, acatando a todas las cosas que le dicen, aunque la tratan sin respeto ni compasión.

(Imagen 10)

Mientras se hace la manicura la escuchamos decir “tengo manos de orangután”. En la calle pasa un espejo y se mira en el reflejo distorsionado, ya no es la Marina que

veíamos al principio, ahora es una mujer insegura que duda de sí misma y de su imagen corporal.

b) Intención y Obstáculos

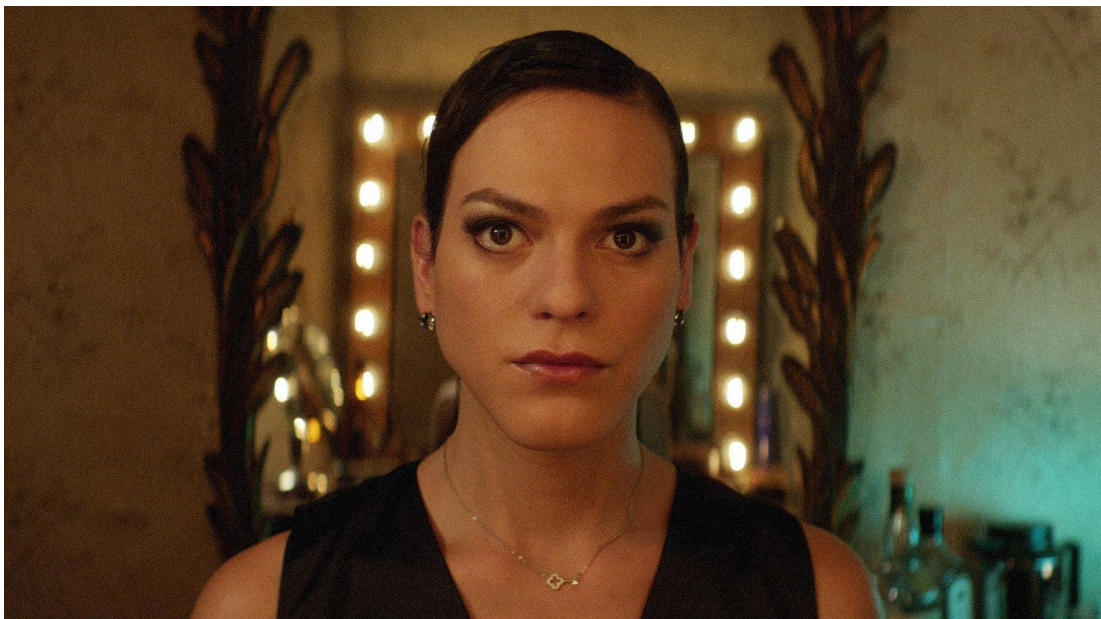
La intención de Marina es ver a Orlando en el funeral para poder despedirse de él por última vez, lo que la motiva es el amor que le tiene y el deseo de justicia de hacerse respetar por los abusos de la familia, el principal obstáculo que debe enfrentar.

Desde el comienzo de la película se nos presenta a un personaje que está sola frente a un mundo que la desprecia y que antes de verla como un ser humano sintiente la ve como una aberración. Marina sale corriendo del hospital, anonadada por la muerte de Orlando, tiempo después es detenida por un carabinero que llamó el mismo doctor que la humilló, quien se refiere a ella peyorativamente con pronombres masculinos.

A mediados de la película vemos que las humillaciones y abusos aumentan cada vez más, entran a su departamento, le roban a su perro, la discriminan, la secuestran y violentan en reiteradas ocasiones, pero Marina no quiere nada, ni doctores, ni “pacos”, ni delantales porque sabe que la volverán a discriminar. Prefiere vivir en la casa de su hermana y su pareja, antes que acudir a la ley. Sin embargo quiere ver el cuerpo de Orlando a toda costa, exponiéndose a discriminaciones violentas que nadie debería soportar.

En el último tercio de la película Marina llega al funeral cuando este se acaba con la esperanza de ver el cuerpo de Orlando. En este se encuentra con Sonia, la ex pareja de Orlando, Gabriel, su hermano y Bruno, su hijo, le tocan la bocina, Sonia le grita “ándate loco de mierda” y Bruno “maricón pintado”. Marina se sube al techo del auto y salta sobre él reclamando para que le devuelvan a su perro. Harta de los abusos que ha sufrido, ahora Marina está empoderada y decide luchar.

(Imagen 11)

Al finalizar la película logra ver el cuerpo de Orlando antes de ser incinerado y despedirse de él. Es la primera vez que la vemos llorar. Recupera a Diabla, la perra que le regaló Orlando y la vemos por última vez fortalecida, cantando ópera en un escenario frente a una gran audiencia.

Contexto

El contexto donde se desarrolla el personaje es violento y hostil. Este es Santiago de Chile desde la visión de una mujer transexual, que debe lidiar con la incomprensión diaria y los comentarios despectivos de quienes la rodean.

Encontramos un respiro cuando va a ver a su profesor de canto, con quien encuentra un soporte a través de la música, él toca el piano y ella canta una canción de ópera. Mientras se escucha su voz cantando una melodía melancólica la vemos caminando en la calle contra una tormenta de viento que la arrebata. Imagen que representa a la perfección el contexto con el que tiene que lidiar.

(Imagen 12)

Es un contexto salvaje que Marina decide omitir, por respeto a la muerte que sufrió la familia, pero también porque no tiene nadie a quien acudir. Un escenario que la persigue, que está en cada esquina en cada rincón de los lugares que visita, incluso en su propio hogar. El cual afecta a Marina profundamente pasando de tragarse su rabia y pena a expresarse con firmeza contra sus opresores. Es un contexto frío con personajes que al no ser capaces de comprender su identidad le niegan la posibilidad de amar y aún más, de ser amada.

Antagonistas

Los antagonistas de esta película son varios, vemos a un doctor que la humilla, un carabinero que la trata de forma despectiva y una detective que la investiga por violencia sexual, pero quienes más la violentan son Sonia y Bruno, ex pareja e hijo de Orlando.

Pareciera ser una broma pesada que la primera persona que le da el pésame a Marina, es también quien la investiga por delitos sexuales por la muerte de Orlando, dado que su cuerpo llegó con golpes. Marina ya le había explicado al doctor que Orlando llegó con esos moretones porque se cayó por las escaleras cuando iban camino al hospital, pero al igual que la gran mayoría de los personajes a su alrededor desconfía de ella.

(Imagen 13)

El principal antagonista de la película es Bruno, hijo de Orlando que interrumpe su hogar y le pregunta qué es, como si no pudiera comprender su identidad de género o simplemente no le importara y arrolladoramente la insulta con preguntas incómodas e increíblemente desubicadas. Inmediatamente la intenta echar, acosándola y empujándola contra una pared. Más adelante entra a su departamento y le roba a su perra.

La figura de Sonia, la ex pareja de Orlando, es aún más aterradora, al establecer contacto con ella, esta expresa directamente su transfobia, llamando la relación que tenía con él “pura perversión”, diciéndole que en ella ve “una quimera”, mientras le pide perdón, a lo que Marina responde “nada de perdón, usted es normal, usted está bien” con angustia e ironía. Antes de despedirse le dice que no vaya al velorio ni al

funeral, coartando su derecho a despedirse de un ser querido, porque su hija de siete años va a estar ahí, con la excusa de que está protegiéndola de encontrarse con tal degeneración, tratándola de Daniel.

(Imagen 14)

En la comisaría le sacan fotos desnudas sin previo aviso ni un poco de privacidad, mientras que la detective observa su cuerpo con descaro.

Bruno la sigue acosando en reiteradas ocasiones. Saliendo del velorio la persigue con un grupo de amigos, entre varios la meten al auto, la violentan, llamándola pronombres transfóbicos, entre ellos “monstruo” y “maricón”, la agarran del pelo, le llenan la cara de cinta adhesiva y la dejan botada en un callejón.

(Imagen 15)

Los antagonistas de Marina son claros, es el mundo que la rodea, la transfobia e incomprensión a su identidad de género, es la falta de empatía de la familia de Orlando y de las instituciones públicas chilenas. Es la discriminación normalizada y la violencia que consideramos “justificada”.

Representación

Marina es un personaje trans interpretado por una mujer trans, es el reflejo de muchas personas que deben lidiar con la discriminación y violencia diaria, no sólo de individuales, sino también de instituciones chilenas que al no poder comprenderla la marginan de la sociedad, es la representación de una mujer que debe lidiar con la creencia de que hay “amores más legítimos que otros” (Lelio, 2017) .

En este sentido vemos representado el contexto chileno en un personaje que refleja la discriminación que sufren algunos miembros de la comunidad LGBTQ+, que son violentados, marginados y/o abandonados por el simple hecho de existir.

Con respecto a las representaciones estereotipadas, en el proceso de escritura de la película, incluso Lelio y Maza tuvieron que eliminar sus creencias sobre la comunidad trans: "Teníamos que sacarnos los prejuicios, o más bien las ideas preconcebidas, incluidas las que vienen de las mejores intenciones, como decir 'son personas que requieren nuestra comprensión' o tratarlas con cierta indulgencia" (Maza. 2018) De tal forma que Daniela cumplió un rol fundamental en el proceso de investigación, quien a partir de vivencias personales logró aportar en la construcción de la protagonista.

Así, *Una Mujer Fantástica* (2017) se convierte en una película que ayuda a expandir los límites de la conciencia colectiva para superar los estereotipos de la comunidad, a partir de una representación que no surge desde una mirada hegemónica y heteronormativa, sino que recrea la experiencia de muchas mujeres trans.

4.3. Los Fuertes (2019)

Estrenada el 2019 en el Festival Internacional de Cine de Valdivia.

Dirección

Omar Zúñiga

Guión

Omar Zúñiga

Elenco

Samuel Gonzáles

Antonio Altamirano

Marcela Salinas

Rafael Contreras

Nicolás Corales

Luis Montoya

Sinopsis

Lucas viaja a un pueblo remoto al sur de Chile para visitar a su hermana. Allí conoce a Antonio, un joven local que trabaja en un barco pesquero con quien comienza una relación amorosa desde una mirada íntima y romántica, donde ambos personajes pueden amar libremente refugiados en los extensos paisajes del sur. Lucas y Antonio crecen juntos y encuentran el amor donde menos lo esperaban, más allá de su orientación sexual.

Premios

Premio del Jurado a la Mejor Película Internacional y Premio del Público del festival OutFest Los Ángeles.

Mejor Película en Festival de Cine OUTshine.

Caracterización: Lucas

En esta película se nos presenta por primera vez a Lucas en un bus, realizando un viaje al sur a ver a su hermana y es justamente un viaje lo que le sigue, pues durante el resto de la película lo veremos en su viaje amoroso con Antonio, un joven local.

a) Carácter y Temperamento

Lucas es un hombre reservado y tranquilo, le gusta admirar los paisajes que lo rodean, dibujándolos en una libreta que lleva consigo. Vive en Santiago de Chile y hace años que no visitaba a su hermana en el sur.

Lucas no se cuestiona su sexualidad ni tiene una lucha interna por ella, la acepta con toda la normalidad con la que debería ser, sin embargo, sus padres, los que menciona en algunos momentos de la película no piensan igual que él por lo que no se están hablando.

(Imagen 16)

El carácter y temperamento de Lucas es más bien melancólico e introvertido, se nos presenta como un hombre de una gran sensibilidad emocional que tiende a guardar. Se enamora rápidamente de Antonio, pero entiende que este amor en algún punto se acabará.

b) Intención y Obstáculos

Lucas demuestra interés por Antonio desde el primer momento en que lo ve, este se encuentra guardando leña en una camioneta y Lucas lo observa desde la ventana, saliendo de la casa a ofrecerle su ayuda. El romance que se establece entre ambos personajes es repentino y sumamente natural, desde el momento en que se conocen se observan a lo lejos y la segunda vez que se encuentran se dan su primer beso.

Al no poder besarse en los entornos sociales, Lucas y Antonio se ocultan en la exuberante naturaleza que los rodea, realizando distintos paseos a las costas e islas del lugar. Sin embargo, este amor durará poco, pues Lucas se va a vivir a Canadá.

(Imagen 17)

De esta forma la intención de Lucas es vivir su amor con Antonio, mas se ve obstaculizado por el viaje a Canadá que los separará.

Contexto

El contexto en que se desarrollan los personajes es un pueblo pequeño al sur de Chile, acá se nos presentan algunos aspectos de la cultura chilena como el trabajo pesquero que realizan algunos locales diariamente, entre ellos Antonio quien al igual que su difunto padre trabaja en un barco pesquero.

Algunas escenas nos muestran la historia del país, donde los personajes interpretan hechos históricos con disfraces y espadas interpretando, entre otros eventos, la independencia de Chile, haciendo referencia a la fuerza que ellos mismos tienen para lidiar su con su independencia al amar.

(Imagen 18)

Si bien los personajes parecieran tener pocos diálogos, el contexto nunca es silencioso, pues la lluvia es abundante acompañada de truenos y relámpagos, empapando la atmósfera sonora del largometraje con sonidos de la naturaleza.

Asimismo, encontramos múltiples instancias sociales, desde ir a un bar en la noche a tomar cerveza y ver fútbol, a jugar el bingo y bailar.

Dentro de los contextos donde se desarrolla el personaje encontramos tres que son los principales y que afectan o develan distintas características de su caracterización. Estos son la naturaleza exuberante que los acoge, los entornos sociales donde se tocan con las miradas y la casa de Antonio donde puede vivir libremente su sexualidad.

a) **La naturaleza exuberante**

(Imagen 19)

En los entornos naturales del sur es donde Lucas y Antonio pasan la mayoría del tiempo, recorriendo los distintos paisajes que el pueblo donde viven tiene para ofrecer, caminando en sus alrededores y realizando paseos en barco a algunas islas. Es en estos espacios donde desarrolla más su relación y los vemos desde una mirada más intimista, pues solo se encuentran ellos y la flora y fauna de los paisajes chilenos.

(Imagen 20)

b) Los entornos sociales

En los contextos sociales Lucas y Antonio se muestran juguetones con la mirada, no pueden besarse, tomarse de la mano o coquetear mientras son vistos, pero no es algo que conversen o que les moleste en algún sentido o frente a lo cual tengan que luchar, simplemente lo tienen normalizado dentro de sus vidas, enfocándose en su relación más que en lo que puedan pensar los demás, pero con la cautela que aún requiere en nuestro país.

c) La casa de Antonio

Por último, el tercer contexto principal en que se desarrolla su representación es en la casa de Antonio, donde lo vemos como un personaje más juguetón de lo que muestra

fuera de su casa, molestando a Lucas con bailes y burlándose de su ronquido. Aquí encontramos un refugio para el protagonista donde puede vivir una relación romántica madura, acercándose más a Antonio en el ámbito físico y emocional.

Antagonistas

Algo que llama la atención es que en esta película no hay antagonistas claros, no hay un opresor que castigue al protagonista ni lo humille, si bien encontramos una escena en que Lucas recibe un golpe en la cabeza por una pequeña roca que le lanzan un par de hombres, este acto es tan corto e insignificante que puede pasar desapercibido.

La hermana de Lucas sabe que es gay, pero nunca tienen una conversación reveladora sobre su sexualidad donde se pueda presentar como antagonista y en una escena vemos a Antonio y a su abuela caminando solos en la playa mientras conversan sobre su relación con Lucas y que lo va a extrañar.

A pesar de esto, si hay un antagonista que podemos encontrar que afecta a Antonio y por lo tanto a Lucas en su relación, este es el ex de Antonio, un hombre que está en “el closet”, esperando una guagua con su pareja. Este persigue a Antonio en los lugares más inconvenientes, el baño del recinto donde van a jugar bingo y su lugar de trabajo donde se encuentran juntos.

(Imagen 21)

Al enterarse de su relación con “el santiaguino” (Lucas) tienen una discusión y fuerza el despido de Antonio, generando un conflicto, pero luego afianzando su relación con Lucas, donde lo vemos desde una mirada más sensible, revelando que le duele irse a Canadá porque estableció una conexión profunda que no le gustaría perder.

De esta forma podemos decir que el antagonista principal de la película es el tiempo, la concepción de que este en algún momento se va a acabar, por lo tanto es saber que su amor tiene un límite que no pueden controlar.

Representación

A diferencia de otros personajes de la comunidad, en esta película el desarrollo de Lucas no implica una salida del closet traumática, un cuestionamiento o un rechazo a

su orientación sexual, simplemente vive siendo parte de la comunidad con total normalidad, mostrándonos un amor maduro y adulto entre dos personajes que deben aprender a lidiar con su despedida, más que con su identidad, la cual disfrutaban en todo momento.

De esta forma, la representación que se hace de ellos está muy ligada al contexto chileno actual, donde las disidencias sexuales son mucho más aceptadas, tanto por los individuos que la viven, como también por la sociedad, sin embargo, la discriminación aún existe, razón por la cual Antonio y Lucas no demuestran su amor en ambientes públicos, como a su vez Lucas es juzgado por sus padres que representan a la sociedad convencional.

Es importante señalar que la película está dirigida y escrita por Omar Zúñiga, hombre que pertenece a la comunidad LGBTQ+, realizando una representación “queer” que habla de su propia realidad.

5. CONCLUSIONES

El objetivo principal de esta investigación fue analizar, comparar e investigar sobre la representación de los personajes de la comunidad LGBTQ+ en las películas de ficción de cine chileno de las primeras dos décadas del siglo XXI: *Joven y alocada* (2012) de Marialy Rivas, *Una mujer fantástica* (2017) de Sebastián Lelio y *Los fuertes* (2019) de Omar Zúñiga.

Los cambios ocurren de manera paulatina, a través del tiempo y en la medida que va cambiando el contexto, se van desarrollando los eventos en serie, que van cambiando el cuadro sociológico desde donde se desarrollan los personajes, a partir de su psicología, carácter y temperamento. En los años 90 el cine LGBTQ+ se expresa desde lo personal, y se comunica desde lo experimental, aunque haya autores que ven a este cine acomodándose a los cánones del momento, para terminar haciendo un cine de masas, sensibilizado para festivales de cine comercial. Hollywood termina dictando el cómo los heterosexuales deben ver a la comunidad “queer” y como esta se debe ver a sí misma.

Antes que eso, los personajes que hicieron alusión a este “escondido submundo”, fueron representados desde el humor (burlesco) o bien, insertos en películas donde representan personajes que sufren severos trastornos mentales. Hasta ese momento, no encontramos una representación que podamos considerar como cercana a lo que la sociedad y el mismo mundo LGTBQ+ ya conocía de sí mismo. Siempre la representación, era desde una perspectiva heterosexual.

En el año 2012 *Joven y Alocada* sale a buscar los bastiones más radicales del latente conservadurismo, a través de una historia de una joven bisexual que se desarrolla en un contexto de una familia evangélica, totalmente adoctrinada, buscando mostrar el agrio contraste entre un segmento de la sociedad que sigue convicciones religiosas y un personaje que tiene finalmente su motivación a través de la conexión con su propio erotismo. El blog en la película, simboliza no sólo la época del internet como una forma de comunicación, sino como un medio de expresión y conexión con aquellos que viven la vida con motivaciones similares. La libertad de expresión, aunque para ella clandestina, en contraste con el canal de televisión, medio tradicional que busca interpretar lo que la masa piensa o más siente, representa.

Si bien este personaje perpetúa el estereotipo de la “bisexual lasciva”, no es su orientación el foco principal de la película, si no su deseo por vivir de una forma libre y sin prejuicios. En este sentido la representación que se hace de ella es representativa de la comunidad, pues su orientación se ve de una manera naturalizada en el blog donde escribe y en las fiestas a las que asiste, mostrándonos el ambiente evangélico que la rodea como aquello que es anormal.

Hasta dónde la orientación sexual termina determinando las características psicológicas de los personajes, es una respuesta que, a partir de la filmografía analizada, se desprende que los rige, que están supeditados a su orientación y que la manera en que se van a desenvolver en la historia, está totalmente conectada a cómo viven esta sexualidad disidente. Si en una historia de heterosexuales, un personaje

femenino busca la conexión con su sexualidad a través de una pareja, en *Joven y Alocada* (2012) se parte por validar que lo que se es, realmente es válido y a partir de esa convicción comienza la búsqueda con el otro u otra. Y se valida tanto a partir del rechazo a la experiencia pasada (contexto social en que se desenvuelve el personaje) como en la vivencia de la experiencia presente.

En *Una Mujer Fantástica* (2017), el tema planteado es aún más profundo porque ya no busca el conflicto en los estereotipos, que afloran de forma natural a través de la historia, sino en la fuerza de las convicciones de la protagonista, que a partir del amor es capaz de luchar en contra de ese conservadurismo que valida la violencia, con individuos capaces de traspasar el límite de lo legal para casi tratar de borrar este pasado inentendible e intolerable.

Con respecto a la construcción de personajes entendimos que más allá de las distintas escuelas que existen para construirlos en el contexto de una historia y de su interacción con otros personajes, en el caso de la comunidad LGTBQ+ se debe incluir el contexto político e histórico desde donde se desenvuelven. Por lo tanto, si es condición fundamental que quien construye el personaje, lo hace a partir de su propia experiencia, es válido cuestionarse cuánto de investigación y cuánto de verdadera experiencia o empatía tiene el guionista para representar de forma genuina la psicología de un personaje de la comunidad LGTBQ+.

Citar a Sebastián Lelio y *Una Mujer Fantástica* (2017) nos ayuda a encontrar un camino, ya que en su caso, él buscó empatizar justamente mostrando cómo el

temperamento de su protagonista se desenvuelve entre personajes xenófobos, y desarrolla su historia a partir de una situación tan inédita como la muerte de la persona a quien amaba. Este conflicto dramático, muestra ni más ni menos como una persona trans, tiene que lidiar desde sus motivaciones personales, con una situación totalmente no abordada por una sociedad que busca ser inclusiva. El conflicto no son las leyes y normas de la sociedad, sino como sus personajes se enfrentan a partir de la falta de estas. De esta manera encontramos una representación de la comunidad LGBTQ+ basada en experiencias reales de sus miembros, presentando a la sociedad chilena actual en una de sus peores formas: la transfobia con la que deben lidiar día a día las personas de la comunidad.

En *Los Fuertes* (2019), nuevamente el contexto se hace parte importante de la historia, ya que se desarrolla centrada en la relación homosexual entre Lucas y Antonio en un pueblo al sur de Chile, contextualizado en la actualidad. En esta se nos muestra cómo el amor nace entre dos personajes con experiencias pasadas muy distintas, desenvueltos en entornos sociales disímiles, pero finalmente priman las emociones, muy por encima de cualquier entorno ajeno o crítico a lo que ellos sienten.

La película logra representar la motivación de los personajes de una forma mucho más íntima, mostrando una sociedad más tolerante, con dos personajes empoderados y conectados con su sexualidad amorosa, sin contradicciones más allá de las propias de cualquier persona que busca amar.

En las dos películas anteriores, las protagonistas deben enfrentar convicciones profundamente arraigadas, viscerales, las cuales terminan siendo sus verdaderos antagonistas. Estereotipos contruidos para obligar a ocultarlos, a empujar a enfrentarlos, y evitar que otras personas los vean incluso como pares. La representación se construye a través de ideas preconcebidas, algunas de ellas hace siglos atrás.

Por eso es interesante ver cómo la evolución del contexto, enmarca una película donde la protagonista lucha por asumir y vivir su sexualidad en un ambiente adoctrinado, otra que lucha contra las circunstancias, la ignorancia y la xenofobia, hasta llegar a *Los Fuertes* (2019) donde dos personajes se conectan a través del amor, de forma natural, tal como el entorno del sur de Chile, donde la verdadera naturaleza se muestra como lo realmente genuino y bello.

Si bien esta tesis indaga sobre la representación de personajes LGBTQ+ en el marco chileno actual existe un inmenso abanico de temáticas que se pueden tratar con respecto a la expresión de la comunidad en pantalla, por lo que antes de finalizar, me gustaría invitar a aquellas personas interesadas en desarrollar temas similares a utilizarla como punto de partida para investigaciones futuras, de tal forma que se generen diálogos con respecto a las mismas representaciones o sobre representaciones distintas, de otros autores, películas y/o personajes. De esta forma construir un futuro audiovisual inclusivo, donde las minorías puedan verse representadas por los autores de nuestra época y las siguientes, generando idealmente una nueva ola de cine “queer”.

6. Filmografía y Bibliografía

Películas

Principales:

Una mujer fantástica. Largometraje. Dirigido por Sebastián Lelio. Alemania. 2017.

Joven y Alocada. Largometraje. Dirigido por Marialy Rivas. Chile. 2012.

Los fuertes. Largometraje. Dirigido por Omar Zúñiga. 2019.

Complementarias:

Disclosure. Documental. Dirigido por Sam Feder. 2020.

The Celluloid Closet. Documental. Dirigido por Rob Epstein y Jeffrey Friedman. 1995.

Desde siempre. Cortometraje. Dirigido por Marialy Rivas. 1996.

Blokes. Cortometraje. Dirigido por Marialy Rivas. Chile. 2010.

Jesus. Film. Dirigido por Fernando Guzzoni. Chile. 2016.

Visibles. Film. Dirigido por Javiera López. Chile. 2019.

El Príncipe. Film. Dirigido por Sebastián Muñoz. 2019.

Tengo miedo torero. Film. Dirigida por Rodrigo Sepúlveda. Chile. 2020.

El Club. Film. Dirigido por Pablo Larrain. 2015.

Ema. Film. Dirigido por Pablo Larraín. 2019.

El diablo es magnífico. Film. Dirigido por Nicolás Videla.

Textos

Internet:

Adichí Chimamanda. *Chimamanda Adichie: El peligro de la historia única*. URL: https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=es. TEDGlobal 2009.

Becerra Marco. El pinkwashing: Trampa del neoliberalismo. URL <http://www.acciongay.cl/el-pinkwashing-o-lavado-rosa-como-trampa-del-neoliberalismo/>. 11 Junio, 2020.

Bello María José. *Marialy Rivas pionera del cine de temáticas homosexuales en Chile*. URL <https://journals.openedition.org/cinelatino/1371>.

Chaves, Fernando. *La necesaria rebeldía del cine "queer": la diversidad sexual en la historia cinematográfica*. URL <https://www.nacion.com/ancora/la-necesaria-rebeldia-del-cine-queer-la/4ZYSVEZ2XVCT5PGRFNBI4GTI6A/story/>. 1 de Julio, 2018.

Chile Trans: Discriminación. URL <http://www.movilh.cl/trans/discriminacion/>

Córdoba Gabela. *Análisis de la construcción del personaje "Richard Caiza del monólogo Variaciones para el tema del asesino" a través de la utilización del método de las acciones físicas de Stanislavski*. URL: <http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/15967/1/T-UCE-0002-ART-005.pdf>. Quito, 2018.

Crimental Elena. *Tópicos eternos: la representación LGBT+ en el cine y la televisión*. URL <https://www.caninomag.es/topicos-eternos-la-representacion-lgbt-en-el-cine-y-la-television/>. 6 de Julio, 2018.

Discursos sobre la homosexualidad en Chile (1875- 1999). URL: <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-589202.html>. S.F.

Estévez Antonella. "¿Hay personas más legítimas que otras? ¿Amores legítimos e ilegítimos?" Sebastián Lelio habla de 'Una mujer fantástica'. URL <https://cinechile.cl/entrevistas/entrevista-a-sebastian-lelio-director-de-una-mujer-fantastica/>. 4 de Abril, 2017.

Galán Elena. *Fundamentos básicos en la construcción del personaje para medios audiovisuales*. URL: <http://www.cesfelipesecondo.com/revista/articulos2007b/ElmaGalan.pdf>. SF.

Gerónimo Iván García Calderón. *Miradas sobre lo "queer": Cine y representación*. URL <https://www.redalyc.org/jatsRepo/884/88462046010/html/index.html>. 24 de Septiembre, 2018.

Gochi, Victor. Omar Zúñiga y el cine LGBTQ+ emergente. URL <https://www.homosensual.com/entretenimiento/cine/omar-zuniga-y-el-cine-chileno-lgbtq-emergente/>. 9 de Junio, 2020.

Joudrey, Tom. *No Culture for Us, Please. We're Gay*. URL <https://slate.com/human-interest/2018/06/recent-cinema-passing-as-queer-is-anything-but.html>. 25 de Junio, 2018.

Martínez Sais & Molina Vives. *El temperamento*. URL: http://www.paidopsiquiatria.cat/files/modulo-7_emperamento.pdf. 2009.

MOVILH *Quienes Somos*. URL: <https://www.movilh.cl/quienes-somos/historia/>. S.F.

MOVILH *Preocupante: un 45% aumentaron los casos por homofobia y transfobia en Chile en un año calificado como de "la furia"*. URL <https://www.movilh.cl/preocupante-un-45-aumentaron-los-casos-por-homofobia-y-transfobia-en-chile-en-un-ano-calificado-como-de-la-furia/>

Pérez Patricio. *Construcción de personajes en cine y televisión*. URL: https://alcazaba.unex.es/asg/500359/GUION_CONSTRUCCION_DEL_PERSONAJE_JPATRICIOPEREZ.pdf. SF.

Pérez, J., & Gardey, A. Definición de carácter. URL: <https://definicion.de/caracter/>. 2012.

Sierra Arzuffi Ana. *Queerbaiting o el engaño para atraer a la comunidad LGBTQ+*. URL: <https://www.homosensual.com/lgbt/queerbaiting-o-el-engano-para-atraer-a-la-comunidad-lgbt/>. Enero 8, 2021.

Solís Constanza. *homicidio de Zamudio: el antes y después de un caso histórico*. URL: <https://www.24horas.cl/nacional/homicidio-de-zamudio-el-antes-y-despues-de-un-caso-historico-908560>. 2013.

Díez, Beatriz. *Cómo se gestó "Una mujer fantástica", la transgresora peluquera chilena que aspira a hacer historia en los Oscar 2018*. URL: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-42797863>. 24 de enero 2018.

Libros:

DiMaggio Madeline. *Escribir para televisión. Cómo elaborar guiones y promocionarlos en las cadenas públicas y privadas*. Madrid. Paidós Comunicación. 1992 (1ª Ed.).

Forero María Teresa. *Escribir televisión. Manual para guionistas*. Barcelona. Editorial Paidós. 2002.

Martin, Adrian. *¿Qué es el cine moderno?* Chile. Uqbar. 2008.

Segar Linda. *Cómo crear personajes inolvidables. Guía práctica para el desarrollo de personajes en cine, televisión, publicidad, novelas y narraciones cortas*. Barcelona. Editorial Paidós. 1990.

Egri, Lajos. *The art of dramatic writing*, Simon & Schumster. Nueva York. 1960.

Field, Syd. *El libro del guión*. Plot. Madrid. 1995.

Francia, A. y Mata, J. *Dinámica y técnicas de grupos*. Madrid. CCS. 1992.

Lippmann, Walter. *Public opinion*. Estados Unidos. BN Publishing. 2008.

Egri, L. y Paláez, S. *El arte de la escritura dramática*. Ciudad de México. 2009.