

UNIVERSIDAD DE ALICANTE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

GRADO EN SOCIOLOGÍA
CURSO ACADÉMICO 2015 - 2016

ANALIZANDO EL NUEVO DISNEY

Autor: Juan Manuel Sarrión Perez

Tutora: Eva Espinar Ruiz.
Departamento de Sociología II

Alicante, julio 2016

RESUMEN

En esta investigación realizaremos un análisis en algunas de las películas más representativas de la productora Disney desde 1990 a la actualidad para comprobar la presencia de estereotipos y discursos discriminatorios por razón de género. Igualmente, a través de la aplicación de diversos test y teorías, se intentará averiguar en qué medida estas películas reflejan (y podrían promover) relaciones igualitarias entre hombres y mujeres.

ABSTRAC

In this research we will make an analysis about some of the most representative films of the Disney productions from 1990 to the present day in order to check the presence of discriminatory stereotypes and discriminatory gender discourses. Besides, using various test and theories, we will try to find out to what extent these films reflect (and could promote) equal relationships between men and women.

PALABRAS CLAVE

Disney, machismo, sociedad patriarcal, cinematográfico, producción, feminismo, género, sexo, mujer, hombre.

ÍNDICE

Introducción	3
Marco teórico	5
Metodología	8
Analizando al nuevo Disney	11
La Bella y la Bestia	12
Introducción a la historia	12
Análisis de la película	14
Tiana y el sapo	21
Introducción a la historia	21
Análisis de la película	21
Brave	27
Introducción a la historia	27
Análisis de la película	27
Conclusión	31
Bibliografía	34

INTRODUCCIÓN

La presencia de las mujeres en las distintas teorías sociales, económicas y políticas siempre ha sido una zona de desencuentros en los distintos debates de género a lo largo de las investigaciones de los últimos siglos, discusión que han llevado siempre consigo las y los autores que podemos situar en la tradición de la sociología que apoya el pensamiento feminista. Los primeros indicios de la sociología feminista se presentaron a finales del siglo XVIII (1780-1790) con los debates en torno al rol de la mujer en las revoluciones estadounidense y francesa, además de a mediados del siglo XIX (1850) con las movilizaciones en contra de la esclavitud y a favor del sufragio en las mujeres (Cobo, 2009).

Como se ha demostrado tantas veces, actualmente seguimos viviendo en una sociedad patriarcal donde son los hombres quienes pasan a la historia y las mujeres quedan en segundo plano.

Este problema lo hemos podido comprobar en cientos de ámbitos, por ejemplo en el mundo de las artes y las ciencias. Solo hay que preguntarse a uno mismo/a si se capaz de responder correctamente alguna de estas preguntas sin consultar a ninguna fuente de información:

- Menciona a 5 CIENTÍFICOS y a 2 CIENTÍFICAS importantes (sin que una sea Marie Curie).
- Nombra de 5 POETAS y 3 POETISAS (que no sea Rosalía de Castro).
- Di el nombre de UNA pintora famosa (que no sea Frida Kahlo).
- Di el nombre de UN escultor y UNA escultora

Como a muchos les habrá pasado es realmente difícil pensar en personajes femeninos relevantes en la historia de las artes y las ciencias, al igual que en tantas otras áreas de estudio hasta hace pocos años. Lo mismo nos pasa cuando intentamos abordar la presencia de las mujeres en la industria del cine, exige mencionar dos características resaltables: Primero, a cerca del espacio que ocupan hoy en día las mujeres en la industria del cine mundial y, la segunda, al espacio que han ocupado en este hasta nuestras fechas. Lamentablemente las posibilidades y capacidades de nuestro trabajo no nos llevan a analizar estos datos ya que nos centraremos en las películas de la productora infantil más famosa de la historia del cine: Disney.

Esta empresa norteamericana, The Walt Disney Company, fue fundada el 16 de octubre de 1923 por Walt Disney y Ub Iwerks y a día de hoy, según la revista Forbes, el total de sus acciones supera los 179,5 mil millones de dólares¹.

El porqué de la elección de esta compañía está clara: la innegable y enorme repercusión de sus películas en los niños de diferentes generaciones y, por tanto, su poder para introducir - y que con el tiempo se desarrollen- ideas que pueden no ser justas y éticas como, por ejemplo, ideas machistas. Por este motivo hemos decidido realizar el trabajo que a continuación se presenta, empezando por un marco teórico donde nos informaremos de diferentes teorías feministas de autores y autoras que nos servirán para analizar las películas escogidas de la compañía Disney; tras los análisis profundos de cada película, en los que revisaremos sus discursos y simbolismos, completaremos la investigación con una conclusión de lo que nos hemos encontrado durante todo el proceso. Disney y sus películas son un referente cultural que sirve en gran parte de elemento socializador para los niños y niñas y que puede transmitir valores, estilos de vida y, en este caso, identidades y roles de género. Por esto creemos que es necesario comprobar si estos elementos culturales que la empresa norteamericana inculca en las futuras generaciones de estudiantes, trabajadores y, al fin y al cabo, personas, son las más correctas.

¹ recuperado en: <http://forbes.es/empresas/walt-disney> (2016)

MARCO TEÓRICO

Tras siglos de debate, la distinción teórica y práctica entre los conceptos de sexo y género, forma parte de un conjunto investigador con el que se pretende dar a conocer de manera más visible la subordinación del colectivo femenino, explicar las causas de dicha subordinación y elaborar acciones que pretenden cortar de raíz esta forma de discriminación (Cobo, 2009). Como plantea Rosa Cobo, “Uno de los hilos por los que discurre la historia del feminismo desde sus orígenes ilustrados hasta los años setenta del siglo XX es el descubrimiento de que existe una estructura de poder sistémicamente articulada que reposa sobre la construcción socio-política de los géneros” (Cobo, 2009). Por tanto no solo el sexo, sino también el género, es tanto causa como efecto de esa construcción jerárquica del poder que divide a la sociedad en dos partes diferenciadas: los dominantes y las dominadas. Dicho esto, debemos entender por género “los conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres”². Asimismo debemos entender por sexo la “condición orgánica que distingue a los machos de las hembras” (RAE, 2015).

Muchos son los estudios realizados, los autores que han dedicado su vida investigadora a versar y argumentar teorías feministas. La mayoría de ellos mujeres pero todos de acuerdo en que la sociedad estaba regida por un orden patriarcal que favorecía a los hombres y dejaba en segundo plano, muchas veces incluso subyugadas, a las mujeres. A partir de los años 60 encontramos en la mayoría de escritos una tendencia por concebir a las mujeres como un todo, un colectivo homogéneo en el mundo de la investigación. Pero en las últimas dos décadas este discurso se ha desvanecido y se ha optado por dividir los estudios feministas en múltiples aspectos como pueden ser: la etnia, la clase social, la orientación sexual, etc. (Castro, 2002).

Como ya hemos dicho en el párrafo anterior, debido al machismo de nuestra sociedad, las mujeres en el campo del cine han estado subyugadas durante mucho tiempo. Relacionado con esto existen diversas formas de analizar la influencia de la sociedad patriarcal como puede ser en el lenguaje, los personajes, las imágenes, los mensajes más o menos implícitos, etc. Aunque este trabajo intentará tratar principalmente sobre el lenguaje,

² Recuperado en: <http://www.who.int/topics/gender/es/> (2016)

siempre es importante conocer métodos y formas para analizar con mayor eficacia y abarcando todos los datos posibles las películas que nos proponemos analizar.

Desde planteamientos feministas, como nos dice Pastora Campos (1994), la ideología machista en el mundo del cine no se muestra únicamente en lo referido a la presencia de mujeres en las películas, sino en situar a éstas en un universo mítico. De esta manera, la mujer aparece fuera de la historia, quedando a la vez marginada y glorificada. En el cine clásico o MRI (Modelo de Representación Institucional), el hombre observa; la mujer es observada, se muestra a los ojos de los demás. El hombre actúa, controla las situaciones, hace que la historia avance y los sucesos tengan lugar; la mujer es un elemento pasivo, ornamental si cabe. Esta doble situación hace que el espectador elija siempre al héroe como objeto de identificación y a la heroína como objeto de placer (Campos, 1994). Debido a dicha situación se da a entender que el cine es un espectáculo hecho para hombres.

El concepto de Modelo de Representación Institucional (MRI) es definido de diferentes maneras, según Márgara Millán:

“Para algunos es el cine clásico –entendido como el que se produjo en Hollywood durante la década de los cuarenta–, porque es ahí donde se conforma un modelo muy potente que impacta al imaginario social moderno; para otras es el cine comercial, hecho en serie, que pierde toda singularidad para convertirse en mero entretenimiento” (Millán, 2011).

Algunas directoras del siglo pasado abordaron los temas que se consideran propios del mundo femenino, adoptando las formas del realismo cinematográfico que sustenta este cine clásico, como por ejemplo que la mujer sea capaz de manejar el avance de la trama y sus sucesos para llegar a un desenlace donde se alce como "vencedora", y cuya condición de mujer es la condición sine qua non de su victoria, alejándola de la idea de víctima.

En una dirección contraria a esta encontramos a Campos (1994) que nos informa:

“algunas directoras han comprendido que la mejor manera de atacar el cine patriarcal es poniendo en evidencia su naturaleza lingüística, ya que siendo el cine una configuración de tipo simbólico resultaría inútil apelar a la realidad tal como es, puesto que el cine es una representación. En el cine clásico, el espectador llevado a identificarse con los personajes y con el proceso de la narración, queda satisfecho al cerrarse los conflictos planteados en el desenlace final” (Campos, 1994).

Muy cerca de las propuestas de Christian Metz (1979) y las ya nombradas de Pastora Campos, el cine como lenguaje es entendido de la siguiente manera por Márgara Millán

(2011): “El estatuto analógico de la imagen funciona no sólo como analogía sino, entre otras cosas, como un medio para transferir códigos, por tanto el lenguaje cinematográfico está constituido tanto por lo fílmico como por lo filmado”. Para Metz (1979) el mensaje del mundo del cine presenta cinco niveles o estatutos de codificación:

- La percepción, la cual puede variar según cada cultura;
- El reconocimiento e identificación por parte del espectador de los elementos visuales y sonoros;
- Los simbolismos y sus interpretaciones;
- Las estructuras narrativas;
- El conjunto de sistemas cinematográficos que dan su carácter concreto a los códigos precedentes.

En el lenguaje fílmico destaca el papel de los elementos visuales, área en la que sobresale Laura Mulvey. Mulvey en su ensayo sobre el placer visual (1975), se basa en la idea de Metz sobre el género cinematográfico visto como creador de significados, y en Freud para sugerir que el psicoanálisis puede usarse como "arma política", con el fin de demostrar cómo el inconsciente de la sociedad patriarcal ha estructurado la forma del cine.

Operan hasta aquí dos presupuestos en la propuesta de Mulvey, tal y como recoge Mágina Millán (2011).

El primero, desde un marxismo crítico: las ideologías no existirían por separado de las prácticas, no habría un mundo de la materialidad y por sobre de él un mundo de las ideologías. Criticar la ideología implica criticar sus configuraciones prácticas. Y el segundo, que asume efectivamente la constitución del sujeto que sufre el complejo de Edipo de manera universal y transhistórica, como afirma Freud.

El cine clásico (el MRI), afirma Mulvey, pone en marcha una relación espectador-texto que excluye a la mujer. En uno de sus primeros escritos, *Visual Pleasure and Narrative Cinema* (1975), Mulvey opina que excluye completamente al personaje femenino, negándole cualquier posibilidad de identificación. En un segundo escrito de 1981 titulado *Afterthoughts on 'Visual Pleasure and Narrative Cinema'*, inspirado en la película *Duelo al sol* de King Vidor (1946), matiza esta afirmación y plantea la idea de que a la espectadora femenina se le obliga a tomar una posición autolesionante, identificándose con el objeto del deseo, o una posición masculina, volviéndose el espectador activo de la historia y asumiendo cierto nivel de control a través de la identificación transexual o travesti

(Mulvey, 1978). La propuesta de Mulvey es muy relevante a nivel de investigación social ya que pone de relieve varios niveles problemáticos de la representación cinematográfica dominante y revela sus funciones en relación con el público:

“la ilusión, el deseo, el placer de la mirada. Muestra desde mi punto de vista, los alcances y las limitaciones del pensamiento crítico feminista de la época: por un lado, la comprensión de que no hay forma sin contenido, y la necesaria consecuencia de que una desestructuración del segundo se encuentra estrechamente ligado al replanteamiento de la primera” (Mulvey, 1975).

Para finalizar el marco teórico nos gustaría adelantar los dos tests que utilizaremos en nuestro análisis y que también deben estar reflejados en el Marco teórico: El test de Bechdel y el Test de Maki Mori, los cuales serán explicados en el apartado siguiente.

METODOLOGÍA

Para la realización de esta investigación nos hemos propuesto el objetivo de comprobar, de una forma más o menos efectiva, el grado de feminismo en las películas Disney estrenadas a partir del año 1990, es decir, la presencia de roles, estereotipos de género, etc. La elección de esta década no es casual sino que ha sido elegida por ser el periodo en el que la modernidad e informatización llegaba a los hogares con la introducción de elementos como el DVD, el sistema operativo Windows, etc.

Por supuesto no podemos analizar todas las películas que la compañía norteamericana ha producido desde los pasados años 90' por cuestiones de tiempo y capacidad pero analizaremos algunas de las producciones más conocidas, las más controvertidas o, las que más significativas socialmente. Para que la muestra sea lo más real y representativa posible -dentro de nuestras limitaciones- hemos seleccionado una película de cada década: la primera desde el 1990 hasta el 1999, siguiendo con otra desde el 2000 hasta el 2009 y finalizando con una tercera estrenada entre el 2010 y la actualidad.

Para empezar, de la década del 90' al 2000 analizaremos *La Bella y la Bestia* (1991). El motivo, además de su fama mundial y los muchos ensayos analizando este film, es que podríamos considerar a su protagonista como una de las “princesas Disney” más independientes y con más carácter hasta esa fecha. La segunda producción que analizaremos en esta investigación será *Tiana y el sapo* (2009) debido a que, junto a *Lilo &*

Stich, es la única película de Disney protagonizada por una mujer entre los años 2001 y 2010. Además su historia está basada en una fábula que todos hemos escuchado alguna vez y que sería interesante juzgar según una visión de género. Por último, la tercera película que hemos decidido analizar, representando a las producciones del 2010 hasta la actualidad, es Brave (2012). Hemos concluido que esta película debía estar en nuestro trabajo ya que es la primera que realiza enteramente Disney tras haber absorbido a la compañía Pixar.

Es muy importante destacar que los clásicos Disney se tratan de cuentos muy antiguos, motivo por el cual hay que contextualizarlos en la mentalidad de la época. Debido a esto hemos preferido optar por producciones más recientes, como son las estrenadas a partir del 1990, sumándole como motivo la creciente fama en los últimos dos o tres años del movimiento feminista entre la población gracias a las redes sociales, sean o no investigadores.

Para alcanzar nuestra meta utilizaremos tres técnicas de análisis con cada película a investigar:

- Análisis de los diálogos. Con esta técnica analizaremos los diálogos entre las protagonistas del film y el resto de personajes para comprobar si en ellos encontramos elementos patriarcales.
- Análisis visual. Con él abordaremos, no sólo los discursos entre los personajes, sino también las escenas que contienen a estos discursos. Los gestos, las acciones, el ambiente, etc. Si bien es verdad que nos centraremos más en la primera técnica que en esta segunda.
- Análisis mediante el test de Bechdel y el test de Maki Mori. Utilizando estos dos tests intentaremos dar una conclusión más concisa y exacta de los elementos feministas en las películas analizadas.

Tras analizar en profundidad estas tres películas, les aplicaremos los ya mencionados Test de Bechdel y Test de Maki Mori, los cuales ya habíamos adelantado en el anterior apartado, para comprobar si, según estos, podemos considerar que hay elementos feministas o no en dichos films. Por supuesto, ni nuestra palabra como analistas ni el resultado de los tests son completamente veraces ya que una película difícilmente se puede decir que sea totalmente feminista y siempre habrá elementos que se puedan mejorar para llegar a serlo. Aun así

nuestro análisis puede dar una visión más concreta de estas películas, lo que cada una ha representado en su década y de cómo ha evolucionado Disney a lo largo de los años.

Estos dos tests, aun no habiendo sido creados por investigadores, han supuesto una forma útil y sencilla de comprobar si una producción puede considerarse o no feminista entendiendo el feminismo como lo que es: un movimiento social, político y económico que busca la igualdad real y práctica entre géneros y sexos.

El primero del que hablaremos es el famoso Test de Bechdel, una de las herramientas que utilizaremos para analizar posteriormente las producciones cinematográficas que hemos escogido y que, creemos, representan bien la “nueva” cara que ha ido queriendo mostrar Disney. El test de Bechdel (también conocido como "test de Bechdel/Wallace" o "the rule") es una idea que aparece por primera vez en una tira cómica de Alison Bechdel titulada “The Rule” en su cómic *Dykes to Watch Out For*, que mostraba las vidas y pensamientos de un grupo variopinto de personas, lesbianas en su mayoría, y que se publicó entre 1983 y 2008. Este test, nombrado en la tira cómica por uno de los personajes el cual manifiesta que se niega a ver ninguna película que no cumpla los requisitos de dicho test, no solo puede ser utilizado para analizar películas sino que su uso se extiende a otras producciones artísticas. Los requisitos para superar este test son:

1. En una película debe haber al menos 2 personajes femeninos.
2. Dichos personajes deben mantener una conversación entre ellos (en algunas obras se dice que de al menos de 2 minutos).
3. Dicha conversación tiene que tratar de algo más que no sea un hombre (y no limitado a relaciones románticas).

Afortunadamente si nos fijamos en la información que nos proporciona la página Bechdel Test Movie List³, podemos ver que más de la mitad de las 6.148 películas analizadas hasta noviembre de 2015 pasan el test, un 57,6%, así como 79 de 129 conocidas de todo ese año, un 61,24%. Además se puede afirmar que se trata de una tendencia que se acentúa con el paso de los años. No obstante, no hay que confundir el hecho de que una película pase el test de Bechdel con que contenga ideas feministas.

Pero Debido a que este test por sí solo no es una prueba infalible de la calidad feminista de una obra, una usuaria de la red social Tumblr creó “El test Mako Mori”, inspirado en un

³ Recuperado en: <http://bechdeltest.com> (2016)

personaje de la película Pacific Rim (que tampoco pasa el test de Bechdel a pesar de tener tres personajes femeninos bien desarrollados). Este test consiste también en tres puntos:

1. Tiene que haber un personaje femenino.
2. Dicho personaje tiene que tener un arco argumental propio.
3. Su narrativa no tiene que estar relacionada con la del hombre.

Aun así, y como ya hemos dicho, estas pruebas también pueden hacerse con cualquier otra minoría social, como puede ser el ejemplo en razas: dos personajes nombrados de color hablando entre sí sobre algo que no sea un personaje blanco, etc. Aunque solo se utilizan test para indicar la falta de representación en los medios de ficción se puede observar que utilizando ambos test cualquier obra puede ser mejorada

ANALIZANDO EL “NUEVO” DISNEY

En este apartado nos dedicaremos a realizar un análisis del discurso de la forma más completa posible a algunas de las películas de Disney con mayor representación. Por supuesto, en el análisis de dicho discurso se priorizará a los diálogos entre las protagonistas y el resto del elenco de personajes que aparecen a lo largo de la película pero también se podrá aplicar el análisis a otros personajes como el narrador o los antagonistas. Siempre que los diálogos sean enriquecedores para nuestra investigación, es decir que consideremos que en ellos existen elementos que reflejen comportamientos o expresiones machistas, valdrá la pena pararse a analizarlos. Para ello utilizaremos varios de los métodos y teorías presentadas en el apartado de Marco teórico, de manera que cualquier lector ya pueda estar mínimamente familiarizado con estas teorías feministas como las de Metz, Cobo o Mulvey y aplicarlas, así, al mundo cinematográfico

Por supuesto, nuestro objetivo, como ya hemos explicado anteriormente en el ensayo, no es desmenuzar las películas para encontrar en ellas cualquier elemento machista por muy pequeño que sea. Nuestro objetivo es analizar estas producciones y comprobar cuan influenciadas están por la sociedad patriarcal y el machismo (o a veces micromachismos)

que aparece en ellas. Dicho esto hay que dejar claro que si a lo largo del film aparecen elementos que consideramos positivos socialmente también es necesario recalcarlos.

A continuación analizaremos las películas Disney escogidas por orden, de mas antigua a más actual. Esto es, primero La Bella y la Bestia, seguida por Tiana y el sapo y finalizando con Brave. Antes del análisis de cada película informaremos al lector sobre la historia de esta: sus precedentes, las historias originales en las que están basadas y demás datos que puedan considerarse interesantes y/o necesarios a la hora de entender lo mejor posible el contexto de la producción. Tras este triple análisis de carácter feminista procederemos a una conclusión en la que resumiremos lo descubierto en cada película y una afirmación general.

LA BELLA Y LA BESTIA

Introducción a la historia

La primera película que analizaremos será la mundialmente conocida “The beauty and the best”. Este film, dirigido por Gary Trousdale y Kirk Wise, se estrenó en noviembre del año 1991⁴ y el relato en el que está basado proviene de un cuento de hadas francés cuyo origen podría encontrarse en una historia de Apuleyo, incluida en su libro *El asno de oro* (también conocido como *Las metamorfosis*), titulada “Cupido y Psique”⁵. Dicho relato tiene diversas variantes:

- La primera de las versiones conocidas es la publicada en 1740 por la escritora francesa Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve⁶. Esta escritora, influida por los escritores Madame d'Aulnoy, Charles Perrault y el Preciosismo⁷ y amiga íntima del polémico escritor francés Claude Jolyot de Crébillon, fue también la autora de la novela *La Jardinière de Vincennes* la cual logró una segunda edición en 1757.

⁴ Recuperado en: http://www.imdb.com/title/tt0101414/?ref_=nv_sr_3 (2016)

⁵ Recuperado en: <http://www.kelpienet.net/rea/temas.php?ng=9> (2016)

⁶ Recuperado en: <http://clubdepensadoresuniversales.blogspot.com.es/2014/05/la-bella-y-la-bestia-de-jeanne-marie.html> (2016)

⁷ Preciosismo: denominación de un movimiento social y cultural de naturaleza barroca que precede al clasicismo francés y hasta cierto punto lo prepara, en la primera mitad del siglo XVII. Vinculado a una moda social (la *poussée précieuse*), que responde a un deseo de elevación y refinamiento en los modales, costumbres y gustos, sentido por una parte de la alta sociedad parisina como reacción a lo que consideraba formas vulgares de la Corte de Enrique IV.

- Otra de las versiones conocidas de este relato afirman que fue el escritor italiano Gianfrancesco Straparola da Caravaggio el creador de este en 1550. De este autor se conoce muy poco hasta la fecha, tan poco que incluso se ha especulado que su nombre pueda ser un mero seudónimo. Sin embargo a él se le atribuyen libros tan destacables en el tiempo como pueden ser *Re Porco*, *Brancaleone* o una colección de poesía amorosa titulada *L'Opera nova de Zoan Francesco Straparola*.⁸
- La tercera y más moderna versión de este relato fue una revisión muy abreviada de la obra original escrita por Jeanne-Marie Leprince de Beaumont y publicada en el año 1756⁹. Esta variante, además de ser la más actual -La primera traducción se hizo al inglés en 1757- es también la que goza de mayor fama, siendo ésta la base de casi todas las versiones o adaptaciones posteriores.

Hemos decidido escoger esta película por dos razones principales. La primera razón es la ya mencionada, la gran fama que tiene esta historia alrededor del mundo, lo que ayuda al segundo motivo de la elección de esta película: la influencia que ha tenido y probablemente tendrá en las generaciones de niños desde el 1991 y venideras¹⁰. La tercera y última razón de haber escogido “La bella y la bestia” como nuestra primera película a analizar son las fuertes críticas de machismo y maltrato psicológico que ha sufrido en los últimos años, críticas que no han podido solapar su fama ni algunos de los mensajes positivos que también transmite la película (como todas las producciones de Disney que siempre procuran transmitir los mismos mensajes positivos en los niños como son el amor, la familia o la amistad).

Análisis de la película

Al principio de la película, el narrador nos cuenta la historia del protagonista masculino: Bestia. Este, como todos los que hayan visto la producción de Disney sabe, era un príncipe orgulloso y egoísta que, en una fría noche negó cobijo a una anciana que tocó a las puertas de su castillo ofreciéndole una rosa a cambio. La anciana, al ser rechazada mostró su verdadera identidad, la de una hermosa y joven bruja que maldecirá al príncipe y a los

⁸ Domínguez, Angel (1992). *La bella y la bestia y otros cuentos*, Gaviota. ISBN 84-392-1638-6

⁹ Recuperado en: http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/fran/leprince/la_bella_y_la_bestia.htm (2016)

¹⁰ Recuperado en: http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/blog/docentes/trabajos/9936_28309.pdf (2016)

habitantes del castillo. Empezando por esta escena de introducción ya podemos comprobar 4 mensajes:

- El primer (y único) personaje de la película con poder y dinero es un hombre, al contrario que el personaje más pobre aparentemente, la bruja, es decir, una mujer. Si bien es cierto que es un clásico de los cuentos, esto no deja de ser una visión machista de la realidad hecha ficción.
- El hombre rechaza a la mujer por su aspecto, ya que un físico que no entre en los cánones de belleza que nuestra sociedad concibe suele ser siempre discriminado y/o rechazado.
- Siguiendo con la idea anterior, la bruja es débil e indefensa cuando se muestra de anciana pero cuando cambia a una mujer joven, bella y esbelta es cuando consigue el poder. Esto refuerza la idea de los cánones de belleza, ya que cuanto más femenina seas, según la sociedad patriarcal y sus creencias, más poder y relevancia tendrás en ella.
- Hay que defender, aun así, la idea de que esta bruja joven y canónica castiga al hombre por su visión machista y superficial hacia la mujer.

Pocos minutos después de esta introducción a la historia comienza la primera canción de la película, “Little town” o “Mi pequeña aldea” en la versión castellana. Esta canción sirve como presentación de la protagonista femenina: Bella. Para empezar, el propio nombre del personaje ya es en sí un símbolo que refleja los cánones patriarcales pero, además, este personaje es todo lo contrario que el protagonista masculino ya que, mientras éste es malvado, egoísta, rico, poderoso y superficial, Bella es amable, altruista, pobre y no juzga a nadie por su aspecto (rasgos que en su mayoría son considerados tradicionalmente femeninos). Aunque es cierto que nos presentan a Bella como una mujer diferente e independiente, su sueño, como demuestra en la canción, es encontrar el amor de un príncipe y vivir felices en un castillo. Esto resta modernidad al personaje, si bien es verdad que hay que tener -en cierta medida- en cuenta el momento histórico ya que no había una visibilidad tan grande de los movimientos feministas y de género como hubo después del 2000 debido principalmente a la expansión de estos en redes sociales como Twitter, Facebook o Tumblr. Podemos comprobar, en este momento, la antonimia icónica entre la presentación del protagonista masculino, el cual se presenta en una situación dramática, en una noche fría y con una música y ambiente lúgubre, y la presentación del personaje femenino, a la que vemos por primera vez cantando, siendo querida y admirada por la mayoría, en un precioso

y soleado día. Por tanto, desde un principio se deja claro que el hombre representa lo malo, lo oscuro, mientras que la mujer es calidez, felicidad y alegría.

Curiosamente, a lo largo de esta primera canción se presenta también al que podríamos llamar, el antagonista: Gastón. Este personaje, fuerte, imponente, atractivo y famoso en la aldea deja clara sus intenciones desde un principio: hacer suya a Bella sin importar la opinión de ésta, como demuestra antes y después de su primera interacción con la protagonista. Gastón es el reflejo principal en esta película de hombre machista y patriarcal (como podría haberlo sido Bestia en el prólogo), que sólo le importa él mismo y que si quiere algo, aunque sea a una mujer, la tomará porque se cree con derecho de hacerlo.

Minutos después se nos presenta el segundo encontronazo entre Gastón y Bella, que más que un encuentro es un acoso por parte del antagonista hacia la protagonista. Éste va hasta su casa con todos los preparativos de la boda hechos fuera del hogar de Bella sin ésta haber tenido voz ni voto y le insiste una y otra vez en que se casen y en cómo serían sus vidas de hacerlo: Perros, 6 o 7 hijos varones (dejando claro, una vez más su misoginia) y una sesión de masaje podal diaria por parte de la mujer a su marido. Por supuesto todo esto está hecho a propósito para que los espectadores, aunque probablemente algunos deberían sentirse identificados con él, pierden todo el amor posible hacia Gastón para declararlo oficialmente antagonista. Por supuesto aquí encontramos el dilema del rechazo al machismo manifiesto de la escena pero, a pesar de esto, se pretende que se acepten los abundantes micromachismos que aparecen debido a que son “costumbres” en nuestra sociedad. En esta escena, entre el minuto 18” y 19” se muestra como Gastón, en su papel de antagonista y su reflejo de machista acosador, arrincona a la protagonista contra una puerta pareciendo que sus intenciones van a ser todavía más peligrosas y denunciables ante la ley. En esta escena vemos probablemente el mensaje machista más directo y reconocible de todos, mensaje que quizá haya sido intencionado para que los espectadores no se identifiquen con quien lo ha llevado a cabo, pero que no resta importancia al resto de mensajes patriarcales menos intencionados que puedan aparecer durante la película.

La siguiente escena es la primera en la que los dos protagonistas, Bella y Bestia, se encuentran. Esta escena, desde el minuto 23” hasta el minuto 25”, es una de las razones más frecuentes para criticar esta película ya que Bella, haciendo honor a su rol patricial de mujer, se sacrifica por su padre ofreciendo quedarse como esclava en el castillo si Bestia lo libera. De esta manera la protagonista empieza una convivencia que no desea con un hombre que le maltrata psicológicamente, empezando por secuestrar a su padre y por mantenerla cautiva. Esto último puede interpretarse como un claro reflejo de una relación

tóxica y posesiva ya que, al igual que como pasa en la película, un novio o novia posesiva rara vez deja a su pareja ver a amigos o incluso familiares y mucho menos pasar tiempo con ellos.

Tras la escena de la canción de Gastón, en la que planea cómo utilizar al padre enfermo de Bella para conseguir casarse con ella a pesar del rechazo que la protagonista le ha manifestado hacia esa idea y cualquiera que tenga que ver con el antagonista, encontramos una escena en la que Bella es consolada por algunas de las sirvientas del castillo. Por supuesto, como en toda sociedad patriarcal, serían las mujeres las debieran realizar el papel de madres, apoyando y consolando a la protagonista. Tras esto, el raptor de la joven le obliga a cenar con él, y puesto que esta se encierra en su cuarto, le prohíbe comer absolutamente nada. Otra muestra de la relación de maltrato y posesión de Bestia hacia quien pretende que sea la mujer que se enamore de él.

Poco después pasamos a la escena en la que Bella, mostrando su afán de conocimiento y curiosidad, tan extraño a ojos ajenos en las mujeres de su época y haciendo referencia a su espíritu independiente, investiga el castillo llegando a la habitación de Bestia, donde tenía prohibido ir. Allí es sorprendida por el protagonista masculino y atacada por él de manera que decide fugarse del castillo solo para ser rodeada por lobos salvajes, los cuales habrían acabado con su vida si no fuera porque Bestia la salva –siendo esto una clara evidencia del rol tradicional del hombre fuerte que salva a la mujer débil e indefensa-. A partir de aquí se inicia una relación de amor-odio, el conocido síndrome de la mujer maltratada donde se observa una relación de necesidad de la maltratada o cautiva, Bella, hacia su maltratador, Bestia. Ella, tras la escena de los lobos podría haber escapado y ser una mujer libre de nuevo -todo lo libre que podía ser en su época y con un acosador siguiéndola como es Gastón- pero en vez de eso cura y cuida a su raptor a pesar de los maltratos que ha recibido y sigue recibiendo de su parte. Además de este síndrome, el cual se aplica más legislativamente que psicológicamente, podemos ver también el famoso síndrome de Estocolmo, en el cual la víctima de un secuestro, violación o maltrato desarrolla un vínculo afectivo con quien le ha provocado el daño. Normalmente esto sucede por la falsa creencia de que un periodo de ausencia de violencia hacia ella, es decir, la víctima, demuestra una parte de humanidad y afecto por parte del atacante lo que le hace sentirse segura con él. Por supuesto este sentimiento es una ilusión creada a partir del miedo y la tortura psicológica

que han llevado a cabo con la víctima, lo que ha creado en ella una falta de autoestima y confianza tan grande que incluso la persona que se la ha provocado puede llenar¹¹.

Justo después, sobre el minuto 50” vemos en pocos minutos como el antagonista contrata a un mercenario para extorsionar a quien quiere que sea su esposa, resaltando, más aún si cabe, su egoísmo y comportamiento machista y perjudicial para la protagonista.

Llegados a este punto de la película, ya podemos observar una relación más “igual” entre ambos protagonistas, siempre y cuando ella no contradiga en exceso los deseos de él. A partir del minuto 53” nos muestran, con algunas románticas y creativas imágenes, acompañadas de una canción, como los dos principales personajes se enamoran. Ella ve en él algo especial a pesar de que este le maltratará y la secuestrará a ella y a su padre. Esto nos muestra de nuevo el síndrome de la mujer maltratada, como Bella busca por todos lados algún comportamiento o acción que muestre que bajo la fachada de maltratador de Bestia existe la persona que ella quiere que exista: alguien afectivo y que cuide de ambos.

Tras algunas escenas más mostrando el enamoramiento de ambos protagonistas empieza la escena más famosa de la película, donde estos bailan en el gran e iluminado salón de baile mientras suena el tema principal del film: “Beauty and the Beast” o “Bella y Bestia son” en castellano. Justo después de esta escena Bestia concede a Bella su deseo de ver otra vez a su padre, pero no llevándola hasta él, puesto que sigue siendo su prisionera, sino a través de un espejo mágico para que así no tenga que dejar el castillo ni pueda interactuar con su progenitor.

Aun así, al ver a través de dicho espejo como su padre está perdido y moribundo en medio del bosque, Bestia, en uno de los pocos actos que pueden considerarse de amor durante la película, la “libera” literalmente de su secuestro y su convivencia con él para que vaya con el anciano. Podría verse aquí un síndrome de Estocolmo inverso, en el que es el secuestrador quien se empieza a enamorar de su víctima y, gracias a esto, la libera de su secuestro. También podríamos considerar la idea del estereotipo de género refiriéndonos a que la mujer, como elemento afectivo y de amor, consigue hacer cambiar la forma de ser de la persona a la que ama.

Sea como fuere, esta decisión provoca la puesta en marcha, en el minuto 69”, del plan de Gastón para que Bella se case con él (por supuesto la mujer nunca está libre de peligros en una sociedad donde si uno no intenta raptarla, otro le quiere obligar a casarse con ella). Así se muestra como el pueblo entero -la sociedad- se pone contra la joven -la mujer- y ayuda

¹¹ Recuperado en: <http://www.cepvi.com/index.php/psicologia/articulos/amor-y-sindrome-de-estocolmo> (2016)

al antagonista -el hombre- a conseguir su objetivo e intentar que Bella se case con él sin tener en cuenta sus deseos. De ahora en adelante, empezando por esta oscura escena, se muestra claramente la similitud entre Bestia y Gastón, uno protagonista y otro antagonista pero ambos hombres y ambos utilizando la libertad de su padre enfermo como moneda de cambio con el fin de chantajear a Bella para que ésta se quede con ellos. En el caso de Bestia con el secuestro al principio de la película, en el caso de Gastón con el ingreso del padre de la joven en un centro psiquiátrico alegando que está loco por entrar en la taberna del pueblo hablando de un monstruo que tiene raptada a su hija: Bestia. Al contrario que con el adinerado protagonista, al antagonista lo rechaza por tercera vez en la película utilizando el espejo mágico para demostrar la existencia de Bestia, decisión que provoca que Gastón intuya los sentimientos de la protagonista hacia el monstruo y que entre en cólera. Por tanto, como su papel de hombre posesivo debe demostrar, no dejará que nadie que no sea él tenga a su presa, así que su única opción es acabar con quien es el hombre a quien ella ama. Una vez más todo el pueblo está a su favor tras tachar ahora de loca a Bella por defender la visión de su padre y alegar que Bestia no es peligroso -que no todo lo desconocido es malo-. Para impedir que la protagonista se inmiscuya en los asuntos del hombre antagonista la encierra en casa bajo llave (similar a lo que hizo Bestia al principio de la película).

La siguiente escena, ya de las últimas de la historia, es el furioso pueblo invadiendo el castillo de Bestia, el cual se niega a luchar contra los forasteros y Gastón hasta que vuelve a ver a Bella aparecer para intentar ayudarlo. Mientras Gastón combate contra Bestia, por supuesto por el amor de Bella, deja clara una vez más su obsesión por ella cuando grita “¿De verdad crees que te quiere cuando tiene a alguien como yo?” o “¡Bella es mía!”. Al final del enfrentamiento Gastón muere al caer desde la torre más alta y da paso a la escena en que Bella por fin dice “Te amo” a un Bestia moribundo y rompe el hechizo que afectaba tanto al príncipe, como a sus sirvientes y al castillo.

Tras esto llega la escena final, donde Bella vive en el Castillo junto a su amado príncipe azul, siendo olvidado al parecer todo lo malo ocurrido hasta el momento. La figura del conocido “príncipe azul” es de relevante importancia ya que aparece en la gran mayoría de cuentos antiguos y modernos como el personaje más perfecto de la historia, el hombre que toda mujer desea y del que se enamoran a primera vista, siendo esto es un claro estereotipo machista.

A pesar de la diferente evolución durante la película, Bestia y Gastón tienen un papel similar: ambos intentan conseguir el amor de Bella pero ninguno tratándola como a una persona independiente y libre. Gastón acosa a Bella para casarse con ella a pesar de que la joven lo rechaza y consigue zafarse de él, Bestia en cambio es más “sutil” y, haciendo uso de su poder la secuestra (cosa que Gastón hubiera hecho de tener los medios necesarios). Al final de la película podría decirse que Bestia y Gastón son lo mismo, únicamente han evolucionado de manera distinta: puedes ser un maltratador e intentar cambiar o puedes morir -literalmente- en el intento. Aun así, dejando de lado los aspectos psicológicos y centrándonos en los sociales, hemos podido ver como esta película es un fiel reflejo, intencionado o no, de una sociedad enormemente patriarcal donde la mujer es un trofeo que se disputan violentamente los hombres y que la intentan conseguir usando todos los medios necesarios. Se podrían presentar tres visiones del final de esta historia:

- Un final donde vence el amor al haberse enamorado Bella de Bestia aun siendo este su raptor en un principio. El más común final de las historias de Disney.
- Una visión más clasista podría afirmar que lo que realmente vence al final es la clase social. Con esto queremos decir que Bestia y Gastón tenían las mismas intenciones desde un principio pero quien consigue enamorar a la joven es el príncipe, el que tiene alto estatus y poder económico.
- La tercera visión sería la más sociológica ya que podría decirse que, efectivamente, Bestia era como Gastón en un principio pero que a lo largo de la película ha cambiado gracias a la socialización ejercida por Bella y su convivencia mutua. Es decir, Bestia tenía a sus sirvientes que defendían un comportamiento más justo hacia la mujer mientras que a Gastón le era reforzado su comportamiento machista, por tanto una justa y socialización podría haber sido la diferencia entre un final u otros.

Tras analizar sociológicamente la película de La Bella y la Bestia, tenemos que preguntarnos si pasan los dos tests que hemos comentado anteriormente para comprobar si se puede considerar una producción con elementos feministas o no.

Para empezar, analizaremos la película con el Test de Bechdel:

- En una película debe haber al menos 2 personajes femeninos.
 - Si contamos a las sirvientas convertidas en muebles sí, habrían al menos dos personajes femeninos.
- Dichos personajes deben mantener una conversación entre ellos.

- Efectivamente esto sucede en el momento en que Bella habla con la Sra. Potts (la tetera) y con la sirvienta convertida en armario, de la cual no se sabe su nombre.
- Dicha conversación tiene que tratar de algo más que no sea un hombre.
 - Este punto está claro que no se alcanza ya que la única conversación entre mujeres gira alrededor de Bestia y su relación con Bella.

Ya hemos comprobado que La Bella y la Bestia no supera el Tests de Bechdel, ahora resta averiguar si pueden superar el Test de Maki Mori:

- Tiene que haber un personaje femenino
 - Este punto lo supera al tener una protagonista femenina.
- Dicho personaje tiene que tener un arco argumental propio
 - Con el segundo punto habría más confusión ya que tiene un arco argumental pero que no avanzaría de no ser por otros hombres.
- Su narrativa no tiene que estar relacionada con la del hombre.
 - Este último punto claramente no podría superarlo nunca porque, como pasa en el segundo punto, su trama solo avanza gracias a la presencia masculina.

Por tanto, La Bella y la Bestia no supera ninguno de los dos Tests que hemos presentado para analizar el grado de feminismo en una película, lo que nos indica que **no podemos considerar a este film como feminista** o, al menos, con suficientes elementos feministas. Esto ha quedado reflejado en muchas ocasiones a lo largo de la película con comportamientos del protagonista y el antagonista hacia la única mujer protagonista de la trama.

TIANA Y EL SAPO

Introducción a la historia

La segunda película que hemos decidido analizar es Tiana y el sapo, o The Princess and the Frog en su título original. Este film fue estrenado el 25 de noviembre del año 2009 y está basado en el libro *La princesa rana*, de Elizabeth Dawson Baker, que a su vez está inspirado en el cuento *El príncipe rana* de los famosos Hermanos Grimm, historias de los cuales han servido como base de la mayoría de películas de la compañía Disney hasta el

1990¹². Esta película, dirigida por John Musker y Ron Clements, ha parecido conveniente elegirla debido principalmente a que es la única de la década del 2000 al 2010 que está protagonizada por una mujer. Otras opciones debido a que tienen personajes femeninos importantes para el desarrollo de la historia eran Atlantis y Lilo y Stitch pero lamentablemente estas, además de ser menos famosas, sus personajes femeninos son, al fin y al cabo, menos relevantes que los masculinos. Como hemos dicho, la trama está basada en el libro de *La princesa rana*, publicado por primera vez el 2 de septiembre de 2002 y extraída en gran parte de un cuento popular ruso, es la primera entrega de una saga cuyos sucesores son: *Dragon's Breath*, *Once Upon a Curse*, *No Place for Magic* y *The Salamander Spell*. El resumen de la historia de E. D. Baker podría ser:

“Esmeralda es una princesa rara: es patosa y parece un burro cuando se ríe. Un día, se encuentra con un sapo parlante, que dice ser el príncipe Eadric de Montevista Alta y que le pide un beso para deshacer el hechizo que una bruja le hizo. Esmeralda se lo da, pero... ¡es ella la que se transforma en rana! Juntos deberán ir en busca de la bruja que hechizó a Eadric para conseguir volver a ser personas”¹³

El relato de E. D. Baker, como ya hemos dicho, está en su mayoría basado en *El príncipe rana*, es un cuento de hadas escrito por los Hermanos Grimm. En esta versión, aunque similar, hay ciertos cambios respecto a sus adaptaciones posteriores como el hecho de que la rana se transforme en un apuesto príncipe cuando la princesa le besa, suceso que no tenía lugar en su versión original alemana.

Análisis de la película

La película empieza con una muy joven Tiana y su mejor amiga, Charlotte, una niña rica y caprichosa pero con buen corazón. Ambas están oyendo a la madre de la protagonista contar un cuento mientras realiza su trabajo de costurera –trabajo típico de mujeres en una sociedad patriarcal- para la niña adinerada. El cuento, en efecto, es el Príncipe rana, historia en la que se basa la película que estamos analizando. Tiana es la hija de la mejor costurera de toda Nueva Orleans, pero no por eso son una familia rica, sino que viven en el barrio pobre de la ciudad, donde todos son solidarios entre ellos y comparten incluso la poca comida que tienen. El primer mensaje que nos manda la película puede no estar excesivamente relacionado con los estudios de género sino más bien con las clases sociales, aun así se muestra como Charlotte, la niña mimada y rica, quiere casarse con un príncipe a

¹² Recuperado en: http://www.imdb.com/title/tt0780521/?ref =nv_sr_1 (2016)

¹³ Recuperado de: <http://www.casadellibro.com/libro-la-princesa-rana/9788492429325/1203224>

pesar de tener que besar algunos sapos mientras que Tiana, la joven pobre, es más racional y prefiere no equivocarse ni ir buscando un príncipe azul. Dicho mensaje de disparidad se mantendrá en ambos personajes hasta el final de la película y muestra una diversidad en los roles de género para las mujeres ya que Charlotte representa un rol más clásico y patriarcal mientras que su amiga, Tiana, refleja un comportamiento más independiente y moderno.

La siguiente escena se presenta con una canción y sucede años después del prólogo mostrado, cuando Tiana ya es adolescente y trabaja día y noche para hacer realidad el deseo de su difunto padre: abrir un restaurante y convertirlo en el mejor de toda la ciudad. Aquí podemos observar la independencia y determinación de la protagonista, la cual trabaja y rechaza a los hombres que buscan en ella poco más que una aventura. Cuando Tiana está trabajando de camarera diurna en una cafetería aparece Big Daddy y su hija, la amiga de Tiana, Charlotte. Ésta, emocionada por estar a punto de conocer al príncipe Naveen, paga una gran cantidad de dinero a Tiana para que venda sus deliciosos bollos, dinero con el cual la protagonista se compra, por fin, el local para su restaurante.

En la escena en la que se presenta el local es cuando aparece la primera canción sobre la protagonista, sobre el minuto 13” donde nos cuenta cómo quiere que sea su restaurante y su futuro. En esta película la protagonista es tremendamente independiente ya no solo económicamente, sino también sentimentalmente ya que cuando su madre le menciona que debe encontrar a su príncipe Tiana lo niega afirmando que su sueño no es un hombre sino su restaurante.

La siguiente escena presenta al ya nombrado príncipe Naveen, el cual está en la ruina y necesita casarse con una mujer de familia rica para mejorar la situación económica de su linaje. Uniendo la presentación del príncipe se encuentra la presentación del principal antagonista de la película: el Dr. Facilier. Éste es un hechicero y tarotista que pretende engañar a todo el que pueda con tal de enriquecerse y pagar su deuda con el más allá para poder seguir usando sus poderes.

10 Minutos después encontramos la escena en la que Tiana está trabajando en la fiesta de su amiga Charlotte, vendiendo sus famosos bollos y su amiga emocionada con conocer a quien ella cree que será su príncipe. Podemos ver aquí una metáfora muy clara en la protagonista y su mejor amiga en cuanto a la disparidad de roles de la mujer, siendo este un mensaje clave en la película. Por un lado, Charlotte, es una chica que nos presenta el rol de mujer patriarcal, siendo ésta totalmente femenina (como se entiende lo femenino en nuestra cultura actual), la cual ama la moda, los cotilleos y a los chicos con el deseo vital de encontrar uno con el que casarse y formar una familia. Por otro lado, Tiana presenta el rol

cambiante de la mujer, la cual ya no busca ser dependiente de un hombre si no que los rechaza y busca la autorrealización. Estas dos visiones, en vez de estar en lucha constante, la película las presenta como compatibles al ser Charlotte la mejor amiga de Tiana.

Pocos minutos después de que Tiana sea infravalorada, ya no solo por ser mujer, sino también por ser de clase social baja, por los agentes que le han vendido el local del que sería su restaurante, la protagonista se encuentra con el príncipe Naveen que ha sido convertido en rana y Lawrence, su sirviente, ha ocupado su lugar y su aspecto gracias a un conjuro del antagonista. De esta manera Tiana, como mujer que es y representa, se sacrifica por su sueño y besa al príncipe rana con la promesa de que éste le recompensará al transformarse en humano tras el beso, el problema es que al besarle es la protagonista quien se convierte también en rana. De esta manera empieza toda la cadena de sucesos que harán avanzar la historia de Tiana de ahora en adelante.

Algunos minutos después, Tiana y el príncipe Naveen se dirigen, junto a Louis (un cocodrilo que toca la trompeta), a ver a Mama Odie, una hechicera que esperan que les devuelva a su forma humana. Durante el camino al encuentro con este personaje, se puede observar como los lazos de Tiana y el príncipe se van fortaleciendo poco a poco, de manera que no es un amor a primera vista ni en base a su poder económico o su belleza física como ocurre en tantas películas Disney sino que la protagonista se enamora del príncipe a base de conocerlo.

Sobre el minuto 50", y después de que el antagonista decida ir a capturar a las dos ranas con la ayuda de sus poderes, Tiana y el príncipe se encuentran con unos cazadores los cuales les atrapan aunque consiguen librarse de ellos a los pocos segundos. A raíz de esta escena se puede comprobar cómo la relación de la protagonista y su acompañante se ve reforzada y llega a un nuevo nivel de complicidad y confianza. Aunque a pesar de su acercamiento, unos minutos antes de la escena de los cazadores, podemos ver a ambos protagonistas discutiendo por la manera de ser de cada uno: Tiana acusa al príncipe Naveen de ser un vago y un irresponsable que siempre ha tenido lo que ha querido sin necesidad de trabajar, mientras que éste acusa a la primera de ser una aburrida que solo sabe que trabajar. De aquí podemos observar dos visiones distintas:

- La primera sería un cambio en los roles de género ya que, al contrario que sucede en una sociedad patriarcal, en la película es la mujer la que trabaja, se esfuerza por conseguir dinero y alcanzar sus objetivos de forma independiente a los demás, mientras que es el hombre quien no trabaja ni aspira a ello.

- A raíz de esto otra visión sería, de forma más crítica, que, a pesar de ser la mujer la más responsable y trabajadora, sigue siendo el hombre el que tiene más poder y una posición social más alta, algo a lo que nunca podría aspirar la figura femenina, en este caso Tiana.

Poco después, sobre el minuto 57” empieza una canción en la que se muestra como Tiana y Naveen están enamorados, aunque la primera se sigue mostrando reacia a sus sentimientos. Justo después las sombras secuaces del Dr. Facilier atrapan al príncipe pero éste es salvado por Mama Odie, la hechicera a la que los protagonistas buscaban con la esperanza de romper el hechizo. Al pedirle que rompa la maldición que el antagonista lanzó sobre ellos, Mama Odie les explica, con una canción, que ser humanos puede que sea lo que quieren pero no lo que necesitan. Con esto se lanza un mensaje, puede que para valorar lo no material, puede que para valorar el conformismo, pero que hace ver al príncipe que está realmente enamorado y que le da igual ser un sapo si con ello puede estar junto a Tiana. La protagonista, al contrario, tiene más claras sus prioridades vitales y su objetivo desde pequeña y sigue decidida a cumplir el sueño de su padre y abrir un restaurante, lo que refleja de nuevo una ruptura de los roles tradicionales. O al menos eso se da a entender hasta unos minutos después, cuando Naveen se propone pedir la mano de la joven en matrimonio –cosa que es un reflejo de la cultura patriarcal- pero se acaba arrepintiendo por creer que ella no siente nada hacia él. Este es uno de los mensajes más feministas de la película ya que podemos ver cómo el hombre, rico y poderoso, está dispuesto a abandonar su posición y privilegios por sus sentimientos hacia la mujer, situación que normalmente es al contrario. Es decir, en una sociedad patriarcal es la mujer quien lo abandona todo por el hombre.

Justo aquí las sombras atrapan por fin al príncipe y lo llevan hasta el Dr. Facilier, el cual ha transformado a Lawrence para que tenga el aspecto de Naveen y así, al casarse con Charlotte, el antagonista pueda quedarse con todo el dinero de ésta. Como sucede en la gran mayoría de películas Disney, llega la escena del desamor, el momento en que -normalmente la mujer- se siente traicionada por el hombre que ella cree la persona en la que puede confiar. Este mensaje nos muestra un reflejo de la sociedad patriarcal donde la mujer siempre es la débil emocionalmente, a la que hieren y traicionan. Esto sucede a raíz de ver al transformado Lawrence casarse con la mejor amiga de la protagonista, aunque la joven camarera no sepa que no es quien aparenta ser.

Alrededor del minuto 81” Tiana rompe el amuleto que le otorgaba al Dr. Facilier sus poderes después de que éste intentara manipularla emocionalmente para que conseguir recuperar dicho amuleto. Así, el antagonista muere absorbido por el más allá al no poder pagar su deuda con ellos tras perder la fuente de su poder y Tiana y Naveen se reúnen con Charlotte, a la que le explican que para volver a ser humanos ésta debe besar al príncipe antes de medianoche. Justo al segundo antes de besarle suenan las campanas de medianoche y no logran romper el hechizo pero eso no les impide ver lo que realmente les importa que es el amor del uno por el otro. Pocos segundos después, se presenta la escena del funeral de Ray, la luciérnaga que les ha ayudado en gran parte de la película y que el antagonista hirió de gravedad. Como ya se ha comprobado, el mensaje de esta película es que lo importante en la vida es el amor de tus cercanos, ya sea de familiares, como se presenta con Tiana y su padre, o de tu amor romántico, como se ve con la protagonista y el príncipe. Por este motivo, al morir Ray éste aparece como estrella justo al lado de la estrella polar, de la cual la luciérnaga decía estar enamorado y llamaba Evangeline.

Tras esto llegamos a los últimos minutos de película, donde Tiana y Naveen se casan como sapos junto a Mama Odie pero que, tras besarse, se vuelven humanos al ser Tiana una princesa por estar ya casada con su compañero. Podríamos hacer aquí la apreciación de la relación conservadora de pareja en la que los dos enamorados deben contraer matrimonio como símbolo para culminar su relación, sin tener en cuenta otras formas de relación y familia como la pareja de hecho. Así empieza la canción que cerrará la película y que presenta la boda humana de los protagonistas y su posterior adquisición, reforma y apertura del “Tiana’s place”, el restaurante que la joven siempre había querido abrir en honor a su padre. Así termina la película, con el príncipe dejando -aparentemente- su posición y fortuna por la mujer que ama y la protagonista cumpliendo sus dos sueños: el de honrar a su padre y el de casarse con el príncipe. Esto puede interpretarse de dos maneras diferentes, como sucedía con el caso de la forma de ser de cada uno de los dos protagonistas:

- Por un lado se puede interpretar de una manera más feminista, concluyendo que es la protagonista quien ha llevado a cabo su realización personal.
- Otra perspectiva sería el decir que, aunque es cierto que es el personaje femenino que ha conseguido sus objetivos vitales, estos objetivos estaban relacionados ambos con un hombre: su padre y su relación romántica.

Aun así la película representante de la década del 2000 al 2010 muestra mensajes mucho más justos socialmente y a lo referido a estudios de género. Tras esto, y como hemos hecho

con la producción anterior, comprobaremos si “Tiana y el sapo” supera los dos tests que hemos utilizado para analizar el grado de feminismo de dicha película. Para empezar el Test de Bechdel:

- En una película debe haber al menos 2 personajes femeninos.
 - El film tiene varios personajes femeninos, aunque los más importantes son Tiana y Charlotte. Por tanto supera este punto.
- Dichos personajes deben mantener una conversación entre ellos.
 - Efectivamente Tiana tiene conversaciones con mujeres a lo largo de la película, más concretamente con su madre, con su mejor amiga Charlotte y con Mama Odie. Hay investigadores que a este punto añaden que la conversación debe durar más de dos minutos, punto que con Su madre y Charlotte se supera.
- Dicha conversación tiene que tratar de algo más que no sea un hombre.
 - Este punto puede ser un poco problemático ya que la única que podría superarlo sería la conversación con su madre sobre el restaurante aunque en el fondo Tiana siempre habla de él como el sueño de su padre. Aun así daremos por válido este punto teniendo en cuenta que no es un interés romántico

Por tanto podemos considerar que “Tiana y el sapo” sí que superan el famoso Test de Bechdel, lo que comprueba que es una película capaz de considerarse mínimamente feminista. Pero, ¿y el test de Maki Mori? Este test, aunque similar, sí que ahonda más en la trama de la película y suele resultar más difícil de superar. Ahora comprobaremos si, al igual que con el test anterior, la película que acabamos de analizar puede superar también este segundo test:

- Tiene que haber un personaje femenino
 - Este punto lo supera al tener una protagonista femenina y varios secundarios que también son femeninos.
- Dicho personaje tiene que tener un arco argumental propio
 - Con el segundo punto, como pasa con “La Bella y la Bestia”, habría más confusión ya que tiene un arco argumental pero que no pasaría de cierto punto si no fuera por el co-protagonista masculino.
- Su narrativa no tiene que estar relacionada con la del hombre.

- Este último punto lamentablemente no consigue pasarlo ya que durante la mayoría de la película Tiana ha tenido que convivir y ayudar a su compañero hombre y al final ha dependido de él para alcanzar su objetivo en la vida.

Por tanto, esta película, a pesar de superar el Test de Bechdel, no consigue superar el de Maki Mori. Con esto comprobamos que, **aunque tiene aspectos que consideramos feministas, el papel de la mujer sigue siendo dependiente del rol del hombre** y por tanto conserva ese reflejo de la sociedad patriarcal y la subordinación de la mujer en esta.

BRAVE

Introducción a la historia

La tercera y última película que hemos decidido analizar es Brave, conocida en España por el título “Indomable” y “Valiente” en Sudamérica. Esta producción fue estrenada el 22 de junio de 2012 y dirigida por Mark Andrews y Brenda Chapman, teniendo como codirector a Steve Purcell. En este caso no alargaremos demasiado la introducción a la historia puesto que la trama de Brave no está basada en ningún relato antiguo como las dos películas anteriormente analizadas sino que es una historia original de Disney, escrita por uno de los directores de la película: Brenda Chapman. Si bien ya hemos dicho que la película de Brave no está inspirada en un relato antiguo, es cierto también que su trama y universo está basado enteramente en el folclore escocés.

Análisis de la película

Esta película, una de las primeras que realiza Pixar tras ser comprada por Disney, empieza con una joven protagonista jugando al escondite con su madre. Esto es un reflejo fiel de lo que será la mayor parte de la película: una experiencia que nos mostrará la relación de Mérida con su madre, la reina Elinor. En la familia de Mérida, como sucede en el grueso de las familias por la cultura patriarcal, la madre es el núcleo de amor, comprensión y cuidado, mientras que el padre tiene un papel más activo en su aprendizaje del mundo exterior y del desarrollo del sentido del valor en los hijos. Esto queda demostrado cuando, en el minuto 2” su padre, el rey Fergus, le regala un arco a Mérida, acción que le recrimina su mujer por el peligro que puede llevar. Al igual que es el padre

quien suele transmitir el coraje en la socialización de un niño en una sociedad patriarcal, también es este quien hace de protector de su familia, como se ve unos segundos después cuando el campamento es atacado por un peligroso oso salvaje llamado Mor'du y son los hombres quienes luchan contra él, algo que es comprensible teniendo en cuenta que era lo tradicional en una sociedad vikinga como la que se representa en la película. Este personaje -Mor'du-, aunque sale unos pocos minutos en toda la película es el único que se puede considerar antagonista, aunque el mensaje que quiere transmitir la historia no requiere de un antagonista malvado al que vencer ya que el principal adversario, nos mostrará la película, es uno mismo.

La siguiente escena ocurre años después en la trama, con una Mérida adolescente que es instruida por su madre para ser una buena princesa, al contrario de lo que la protagonista desea. Se ve bien en esta situación el cambio de rol en la mujer en las últimas décadas, donde este colectivo ha adquirido un papel más activo en la sociedad y ha ido cambiando su objetivo de madre protectora para centrarse en cumplir sus aspiraciones como pueden ser estudios, trabajo, etc. Lo mismo ocurre con la protagonista de este film, la cual no desea ser una princesa y madre como su progenitora sino que quiere ser cazadora, algo impensable hasta la fecha en una sociedad como la suya. Cosa que demuestra la rebeldía de la protagonista respecto al mundo y costumbres que le rodean.

Pocos minutos después, y tras la canción principal de la película, "Touch the sky" o "Volaré" en la versión castellana, la madre de Mérida le informa a ésta de que los príncipes han aceptado participar en un torneo para ganar la mano de la princesa. Por supuesto Mérida está en contra de esto ya que ella no quiere casarse ni ser reina. En esta escena también hay una frase muy significativa que refleja cómo las mujeres no tienen derecho a contradecir a la sociedad cuando se trata de seguir con su rol de madres y criadoras, frase que pronuncia la reina Elinor: "una princesa no debe alzar su voz"; o lo que es lo mismo: una mujer no debe quejarse. Por supuesto la Reina Elinor es un reflejo claro de la sociedad patriarcal, la cual intenta imponer sus roles y comportamientos a las mujeres que viven dentro de ella, mujeres que están reflejadas en el papel de Mérida, la protagonista, quien se niega a aceptar estas injustas costumbres y quiere vivir la vida libre como persona que es.

Unos minutos después se presentan quienes serán los aspirantes a la mano de la princesa, tres jóvenes que muestran únicamente sus dotes para la guerra. Por supuesto la protagonista no se muestra interesada en ninguno y decide que la prueba sea un torneo de arco, arma que mejor se le da a ella y con la que puede participar infiltrada para ganar así su propia mano y no ser trofeo de ningún hombre.

Como se puede ver en el minuto 26” Mérida supera con creces a sus pretendientes en tiro con arco, lo que provoca la ira de su madre por haber participado en el torneo y haber avergonzado a su clan, es decir, por haber roto el rol que tenía asignado como mujer en su propia sociedad.

Tras la intensa discusión entre madre e hija, ésta última se escapa del castillo hasta llegar, guiada por los fuegos fatuos -misteriosas llamas azules que se dice que sólo son una leyenda y guían a las personas hacia su destino-a la casa de una bruja. Allí, Mérida le pide a la vieja hechicera que le conjure un hechizo que haga cambiar a su madre, a cambio le pagará con el amuleto de su familia. La bruja acepta y le crea un pastel que hará que su madre cambie pero, pocos minutos después, al comerlo, se transforma en un oso al cual la princesa consigue sacar del castillo con la ayuda de sus tres hermanos pequeños mientras todos los guerreros les persiguen. Tras huir van en busca de la bruja que le proporcionó el hechizo a la protagonista aunque esta no está y deciden intentar arreglar la situación ella misma. Madre e hija aprenden la una de la otra en unas pocas escenas de tranquilidad hasta que Mérida se da cuenta de que su madre está dejando de ser ella misma y volviéndose realmente un oso salvaje. Poco después, sobre el minuto 55”, tanto madre como hija ven unos fuegos fatuos y al seguirlos llegan a un antiguo reino el cual fue llevado a la ruina porque su príncipe se volvió un oso salvaje al pedirle a la bruja tener la fuerza de diez hombres, este príncipe era el que podemos considerar el principal antagonista de la película: Mor’du. Así Mérida comprende cómo debe deshacer el hechizo y vuelven al castillo para reparar lo que el orgullo rompió en la discusión de la princesa y su madre al principio de la película: un tapiz familiar.

Al llegar, Mérida les dice a todos, con el apoyo y aceptación de su madre, que rompe la tradición que hacía que la princesa debiera casarse con uno de los hijos de clanes vecinos y que, así, cada uno sea libre de elegir su destino. Con este discurso se demuestra la aceptación de la madre hacia los ideales de su hija, o en otras palabras, la aceptación de una sociedad patriarcal de que existe un colectivo de mujeres libres que tiene voz y que deben tener derecho a decidir por ellas mismas. Al acabar el discurso, la protagonista y su madre van a reparar el tapiz pero su padre las descubre y pretende asesinar a la reina creyendo que es un oso salvaje, con lo que encierra a Mérida en su cuarto. Aunque no se observe a primera vista tanto Mérida como su madre saben coser, en la progenitora es normal ya que representa la sociedad patriarcal pero el que la protagonista sepa también como hacerlo refleja como la socialización nos enseña –o en este caso enseña a las mujeres- valores con los que puedes no estar de acuerdo al tener una valoración propia de estos y de la vida.

Esta, con la ayuda de sus hermanos -ahora transformados en oseznos por comer los restos del pastel que la bruja dio a la protagonista- consigue salir del castillo e ir en busca de su madre mientras cose el tapiz. Cuando llega a ella, la princesa impide que su padre acabe con la vida de su progenitora y, después de conseguir acabar con Mor'du, Mérida pide perdón a su madre mientras llora y se arrepiente de lo que le pidió a la bruja. En este momento tanto la madre como los tres hermanos vuelven a ser humanos de nuevo. Además, en el epílogo de la película vemos como Mérida y su madre, ésta ahora con su larga melena suelta en vez de recogida como al inicio de la película, cabalgan juntas sobre las montañas. Esto es un claro mensaje en el que la sociedad patriarcal -representada en un principio por la madre- ha comprendido los deseos del colectivo de mujeres que quieren ser libres -papel que representa Mérida- y han conseguido andar juntas de la mano, habiéndose creado una sociedad más justa, igualitaria y, al fin y al cabo, feminista.

Con este mensaje se transmite la importancia de los vínculos familiares, del saber pedir perdón y de la persistencia, el no rendirse frente a las adversidades, al igual que nos ha demostrado que no se necesita de hombres para hacer avanzar la trama y que las mujeres pueden ser enteramente protagonistas.

Por último comprobaremos si esta película consigue superar los dos tests que ya hemos utilizado anteriormente. Empezando por el Test de Bechdel:

- En una película debe haber al menos 2 personajes femeninos.
 - En la historia aparecen varios personajes femeninos siendo sus dos protagonistas mujeres. Por tanto este punto queda superado.
- Dichos personajes deben mantener una conversación entre ellos.
 - Efectivamente Mérida y su madre tienen varias conversaciones a lo largo de la película, al igual que con la bruja del bosque.
- Dicha conversación tiene que tratar de algo más que no sea un hombre.
 - Al igual que con el punto anterior, Mérida mantiene largas conversaciones con su madre y con la bruja del bosque y ninguna trata (realmente casi ni se menciona) a un hombre.

Hecho este análisis podemos decir claramente que “Brave” supera con creces el test de Bechdel. Ahora es el momento de comprobar si esta película puede considerarse realmente feminista en base a los tests utilizados analizándola con el segundo de estos:

- Tiene que haber un personaje femenino

- Este punto lo consigue fácilmente siendo mujeres la protagonista y la co-protagonista.
- Dicho personaje tiene que tener un arco argumental propio
 - Se confirma este punto ya que la historia gira alrededor de la protagonista y su madre.
- Su narrativa no tiene que estar relacionada con la del hombre.
 - Este último punto también lo supera ya que los pocos hombres importantes de la trama aparecen solo pocos minutos comparados con la protagonista y no necesita de ellos para que la historia avance hasta su final.

Siendo así, podemos comprobar cómo esta película supera también el test de Maki Mori, **puediendo considerarla una película feminista** y una de las menos machistas -si no la menor- de toda la filmografía de la productora Disney o, para argumentar de manera rotunda, de las películas que hemos analizado en esta investigación.

CONCLUSIÓN

Como hemos podido comprobar mediante los análisis realizados a las películas Disney que hemos escogido para representar cada una de las tres décadas que queríamos estudiar, se puede observar una evolución en cuanto al nivel de feminismo que encontramos en las producciones de la compañía estadounidense.

Para empezar, en *La Bella y la Bestia* encontramos situaciones machistas constantes a lo largo de toda la película. Si bien es cierto que algunas de ellas son intencionadas, la mayoría quieren transmitir otros mensajes que, en principio, no pretenden reflejar comportamientos machistas. Aquí podríamos pensar que la historia gira alrededor de Bella aunque quien alcanza el objetivo final de volver a ser humano es el protagonista masculino: Bestia. Por tanto la mujer queda, como nos dice Pastora Campos, mitificada dentro del universo pero alejada en parte del objetivo que se nos muestra desde el primer momento del film: la vuelta a la normalidad del castillo de Bestia de sus sirvientes y de éste mismo

(Campos, 1994). En esta película la protagonista, aunque fuerte e independiente en un principio es subyugada por un hombre que la maltrata psicológicamente y del que acaba enamorada. Los mensajes que esta historia transmite al público, y más concretamente al público infantil, son la de una mujer que debe encontrar el amor en la persona que la trata mal y debe soportarlo con su genio porque el amor es así. Claramente este y otros que aparecen en la película, son mensajes completamente machistas. Además también podemos observar, como nos explicaba Rosa Cobo (2009), que existe una estructura de poder articulada en base al sexo ya que en esta película son los hombres quienes tienen poder y fama -Bestia y Gastón-, mientras que todas las mujeres de la historia son apartadas socialmente a un puesto de sirvientas, ayudantes o hijas. Por otro lado, el mensaje positivo que podemos sacar de esta película es que el hombre puede, más o menos, cambiar por la persona a la que ama.

La segunda película analizada ha sido Tiana y el sapo, historia que en sí puede considerarse poco feminista pero que los guionistas han sabido modificar para arreglar en cierto sentido este mensaje. Es cierto que el mensaje que podría sacarse de la historia es que la mujer debe besar a muchos sapos para encontrar a un príncipe -o lo que es lo mismo, estar con muchas parejas que no la traten como merece hasta encontrar una que sí lo haga- pero la protagonista de la película se niega a buscar sapos y se centra en sus objetivos laborales y familiares. Al final la película transmite un mensaje positivo en el sentido de que para enamorarte de alguien tienes que conocerlo bien y que el hombre también puede dejar su poder y privilegios para ser igual a la mujer. El mensaje negativo que podemos encontrar viene dado, más que por el ámbito de género, por el ámbito económico ya que para que la protagonista cumpliera su sueño necesitó del dinero del hombre. Dado este mensaje podemos citar la teoría de Laura Mulvey (1975) sobre el arma política que representa el lenguaje tanto escrito como visual del cine, ya que en esta película se nos muestra como la persona pobre -Tiana- debe pasar toda la vida trabajando sin descanso mientras que los ricos -como su mejor amiga o el príncipe- tienen el “derecho” de vivir una vida relajada y sin preocupaciones.

La tercera y última película que hemos analizado, Brave, es una historia en la que las protagonistas son enteramente una hija y su madre. Este hecho hace que se derrumbe el objetivo del MRI -o cine clásico- que nos explica Pastora Campos (1994) en el que dice que el personaje femenino es tomado como objeto de placer mientras que el hombre es quien lleva a cabo las acciones importantes. En este caso la trama se centra en la madurez de la protagonista y como refuerza los lazos con su progenitora, acabando por entenderse ambas.

Los hombres que aparecen son personajes secundarios en su gran mayoría y eso la hace la película más feminista de las tres que hemos analizado. Desde el principio hasta el final de la historia se nos transmite el mensaje de amor entre madre-hija, de valentía y de que la mujer puede crear su propia historia y resolver sus propios problemas. Gracias a lo dicho anteriormente, podemos considerar esta película como cine para mujeres según la explicación de Márgara Millán (2011), donde dice que:

el cine de mujeres sería el interesado en hablar de la mujer y del mundo desde la mujer, en elaborar y mostrar una "visión" o "mirada" femenina, donde interviene no sólo el tema, sino la construcción de la imagen, las prioridades espacio-temporales que determinan una visión del mundo, de las cosas, de los sentimientos y las relaciones.

Por otro lado, es difícil encontrarle un verdadero mensaje negativo a este film más allá de los contextuales históricamente hablando, como que todas las sirvientas son mujeres, o los económicos, refiriéndonos a que, al fin y al cabo, es la princesa -una persona con poder- la que tiene oportunidades de cambiar su vida.

Por tanto podemos decir que, desde los años 90'. Disney ha experimentado una reducción del machismo presente en sus películas más famosas. Esto, ya sea intencional, aleatorio, obligado o por elección propia, se transmite en una feminización lenta pero visible del cine infantil –es decir a la introducción en sus películas de menos elementos y comportamientos machistas y mas situaciones de paridad entre hombres y mujeres- lo que conlleva una socialización más igualitaria en los niños y niñas. Se ha pasado de una situación completamente machista y de subyugación de la mujer vista en el 1991 con *La Bella y la bestia*, a una historia donde las mujeres son enteras protagonistas y no necesitan de ningún hombre para hacer avanzar una trama que refleja los sentimientos de amor entre madre e hija e independencia de la mujer con *Brave* en 2012.

BIBLIOGRAFÍA

-
- Campos, Pastora (1994). *El cine feminista y el cine de temática femenina*. Asociación *La Mujer y el Cine*. Mar de la Plata.

- Castro Ricalde, Maricruz (2002). *Feminismo y teoría cinematográfica*. Escritos revista del centro de ciencias del lenguaje nº25
- Cobo, Rosa (2009). *Sociología crítica y teoría feminista*. Ciudad: Universidad de A Coruña.
- Metz, Christian (2001). *El significante imaginario: psicoanálisis y cine*. Paidós, Barcelona (reedición de la versión original de 1979).
- Millán, Márgara (2011). *Derivas de un cine en femenino*. Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial. Mexico.
- Mulvey, Laura (1975). "Visual Pleasure and Narrative Cinema". *Screen* 16 (3): 6-18
- Mulvey, Laura (1981). *Afterthoughts on 'Visual Pleasure and Narrative Cinema' inspired by King Vidor's Duel in the Sun (1946)*. Conferencia Cine y Psicoanálisis. SUNY.