

Samuel Sullivan

Senior Seminar

12 diciembre, 2016

Ensayo Final

La contra-cine: el parche para el daño hondo

La contra-cine es una forma de cine que rechaza las tradiciones del cine tradicional. El mensaje y el propósito de contra-cine es ser diferente como una forma de criticar. En España, hay mujeres en el campo de cine que quieren cambiar el ambiente masculino del cine por crear un género nuevo que toma una postura contra la jerarquía del cine: la contra-cine. Sin embargo, porque alcanza más hondo la jerarquía que crea la desigualdad entre los hombres y mujeres, un género nuevo de cine no puede hacer los cambios necesarios para transformar la dinámica sexista. La contra-cine no es una solución válida al problema de opresión hacia las mujeres porque esa opresión es un problema estructural. *Palabras Encadenadas*, por Laura Mañá, ilustra bien la realidad inútil detrás el propósito del género de la contra-cine.

Antes de resumir la película, quiero discutir la dinámica de sexismo en España, y como afecta el proceso de formar la identidad. También, quiero mostrar que el cine tradicional es una forma de opresión que solo puede fortalecer la desigualdad entre los hombres y las mujeres, pero la misma estrategia de usar el cine para influir no puede funcionar para igualar el dinámico de poder porque es un problema estructural.

Adentro una sociedad, hay roles que llenan los quienes viven en la sociedad. Muchos aspectos de la cultura influyen como los roles desarrollan. Sin embargo, estos roles llegan a ser la norma por el paso de tiempo y tradición, y determinan— en gran parte— la identidad de las

personas de la cultura. Aunque los roles cambian y adaptan constantemente, mucho tiempo debe pasar antes de que se puede ver los cambios en la sociedad. Por eso, los roles tienen una naturaleza fija en comparación con la esperanza de vida de una generación de personas. En el caso de España, los roles de genero formaron una jerarquía en cuál los hombres han llenado la posición de poder.

El cine de España, como un producto de la cultura, refleja esta jerarquía. En su *Violencia de género en el cine español: análisis de los años 1998 a 2002*, Asunción Bernárdez Rodal discute que las mujeres son ‘el objeto’ en la pantalla para los hombres, ‘el sujeto.’ Esta dinámica de sexismo adentro el cine es una forma de opresión hacia las mujeres. Esta opresión es el producto de la relación entre el arte y la cultura; más específicamente, esta opresión es el producto de la relación entre el cine y la influencia en el proceso de formar la identidad de la gente.

La relación entre el objeto y el sujeto es que el objeto vive en relación al sujeto. Esta existencia relativa significa que el objeto es prescindible— tan pronto como el sujeto no desea el objeto, la existencia del objeto es en cuestión. Como ya he mencionado, en el cine que influye el proceso de formar la identidad, la mujer es el objeto y el hombre es el sujeto. Pues, a primera vista, la declaración que esta relación entre el sujeto y el objeto en la pantalla se convierte en la relación entre la mujer y el hombre en una sociedad parece dudoso. Sin embargo, necesitamos recordar que el cine es una reflexion de la cultura. Lo que pasa en la pantalla es una representación de lo que pasa en la realidad. También, en el caso de España, necesitamos no olvidar que el gobierno de España ha tenido mucha influencia sobre el cine— y el arte, en general— a causa de la censura a través de su historia. Por ejemplo, debajo la dictadora de

Franco, neorrealismo nació. Según Marsha Kinder, en su *Blood Cinema*, los autores de ese corriente del cine son definidos por la censura que experimentaron. Los productos de esa edad tuvieron que mostrar un estilo de vida tradicional de España que incluyó la jerarquía en muchas maneras: el dinámico entre el esposo y la esposa, los roles de sumisión que llenaron las mujeres, etc.

Ahora que hemos visto que el cine es una reflexión de la sociedad, tenemos que decidir si la relación entre el objeto y el sujeto en la pantalla puede influirles a las personas en una sociedad. Yo propongo que sí, aunque la sociedad influye el cine y es una reflexión de que pasa en la sociedad, el cine, también, puede influir a las personas y el proceso de formar la identidad. Después de entender que hay factores influyentes en el cine que nos afecta, podemos discutir que es un método de opresión hacia la mujer.

Charles Dawkins, biólogo evolutivo, acuñó la palabra “meme” en su libro, *The Selfish Gene*. Memes son fenómenos viral que pueden evolucionar por selección natural de una manera análoga a la de la evolución biológica. Implica que los memes viven, como organismos, y residen en la mente. Para nuestros objetivos, es relevante porque muestra que la influencia del arte hacia las personas es verdad. Tiene la capacidad de influir. Por eso, se puede decir que el cine de España que ilustra a la mujer como el objeto para satisfacer los deseos de los hombres como el sujeto es una forma de opresión hacia las mujeres. Aunque es una forma de opresión hacia las mujeres, el cine influye la identidad de las mujeres y los hombres.

El proceso de formar la identidad, el yo, viene de dos fuentes. El yo viene de lo que ocurre adentro la mente, y lo que ocurre afuera la mente. Las personas otro que ‘yo’ pueden influir la identidad y la influencia puede venir de adentro la mente del ‘yo.’ Es una combinación.

Por ejemplo, cuando el sujeto (el hombre) mira una película donde hay una desigualdad del poder entre los hombres y las mujeres, le influye. Él ve que las mujeres viven en relación a él; están allí para satisfacerle a sus deseos. También, empieza verse como el sujeto de su realidad. No toma en serio la existencia—y, también, las necesidades, deseos, experiencias— del objeto. Según todo que él ha visto en la pantalla que funciona como el espejo de la sociedad, la mujer es sumisa y él tiene el poder. En el caso de formar la identidad del hombre, la mujer, quien es influido por la jerarquía que se ve en la pantalla, refuerza la identidad personal del hombre cuando le mira. Porque cuando le mira, ella ve el sujeto quien domina la jerarquía, ella le trata a él como el sujeto.

La influencia social del cine, también, afecta el proceso de formar la identidad para los objetos en la pantalla, o las mujeres. En la misma forma que la identidad de los hombres, la identidad de la mujer viene de los hombres y ella misma. Cuando hay interacciones con los hombres, ella se acerca la conversación sumisamente según lo que ella ha visto en la pantalla. Los hombres ven que ella asume el rol sumiso y toma el puesto de poder. La dinámica en la pantalla del cine en España refleja lo que pasa en la sociedad que refuerza la desigualdad entre los hombres y las mujeres.

Porque entendemos porque el cine es una forma de opresión para las mujeres, podemos acercarnos la solución potencial de la contra-cine. Después de discutir lo que es la contra-cine y la meta de crear este género nuevo, podemos ver porque es una idea inútil. Cuando entendemos porque es inútil, podremos ver que *Palabras Encadenadas* ilustra la futilidad de la situación para las mujeres.

Según Barbara Zecchi en su libro *Desenfocadas: Cineastas españolas y discursos de género*, la contra-cine “no solo se desmarca del gran modelo hegemónico— Hollywood— sino también de la producción comercial y de la tradición autopista del cine masculino español. Se trata de un corpus que, por su indiscutible discurso “sexuado,” estaría paradójicamente “rebelándose” contra las intenciones de sus directoras, y “revelándose” como feminista.” En otras palabras, las directoras de la contra-cine rechazan las técnicas, las razones, y las ideas que el cine tradicional es tan masculino. Porque el cine tradicional sesga masculino, es una forma de opresión hacia las mujeres. Los proponentes de la contra-cine no quieren hacer el cine que opresa a las mujeres; por eso, tienen que desmarcar el modelo de sexismo del cine tradicional.

Desafortunadamente, aunque algunas directoras pueden ofrecer una contra-cine como una opción alternativa, no se puede obligarles a las personas mirarla. Pues, hay la posibilidad que el gobierno puede intervenir; si el gobierno manda que las películas de la contra-cine tienen representación adecuada a través del país en la pantalla, pero con esa idea viene dos problemas. Primero, hay la responsabilidad de definir y decidir las circunstancias necesarios y suficientes del criterio de la contra-cine. ¿Hay una manera en que alguien puede cuantificar las características de una obra de arte? ¿Hay una posibilidad que se puede encontrar una definición estricto de que todas las mujeres quien sufren de la desigualdad pueden estar de acuerdo? Parece como la contra-cine puede lograr más si es un concepto que puede adaptar orgánicamente para representarles a los quienes son víctimas del sexismo. También, el gobierno de España tiene una historia larga con sexismo sistemático. El patriarcado ha definido la relación entre la gente y el gobierno desde que la iglesia ha definido el gobierno. No hace sentido que las mujeres, las

víctimas, dependen en el gobierno, el victimario, para manejar que ellas tengan la representación en la área del cine. Entonces, hemos concluido que no se puede obligarles a las personas mirarla.

Porque la producción del cine cuesta dinero, la continuación de la producción de la contra cine depende en el apoyo financiero. Porque hay una jerarquía de poder y los del nivel alto han dado forma al mercado con opciones que no combate su poder, no hay incentivo para los hombres mirar la contra-cine. Aquí, vemos porque la influencia del cine tradicional son tan transcendental y la influencia de la contra-cine no puede alcanzar a los quienes no quieren mirarla. A través de la historia y el paso de tiempo, el cine tradicional ha tenido el tiempo suficiente para penetrar la cultura y influir a los quienes viven adentro la cultura. También, cuando el arte de cine nació en España, el patriarcado dominó todo. Por eso, el cine empezó como un instrumento masculino. Desde su concepción, el cine ha reforzado la jerarquía y desigualdad entre los hombres y las mujeres por presentarle a la mujer como el objeto para satisfacer a los hombres, el sujeto. Lo que quiero decir es que el cine tradicional puede influir todas las personas en la sociedad— los víctimas y los victimarios— porque ya ha afectado el proceso de formar la identidad y ha reforzado la jerarquía porque ya ha tenido la oportunidad de influir la cultura. Al otro lado, porque el dinámico ya ha sido establecido, y la contra-cine es un género relativamente nuevo, no tiene la misma oportunidad de penetrar la cultura con tanta eficacia.

Lo todo que yo he discutido culmina para apoyar la tesis. El cine tradicional como una forma de opresión hacia las mujeres es un síntoma de la enfermedad social más grande. La contra-cine no es una solución válida al problema de opresión hacia las mujeres porque esa opresión es un problema estructural. La estructura actual viene de un contexto histórico de

patriarcado. Los fuentes de patriarcado son de las áreas de la religión y el mercado financiero.

Asunción Bernárdez Rodal define un problema estructural como “acciones dañinas resultantes de la forma en que piensa la sociedad, de los valores convencionales y de las prácticas cotidianas...

Rodal, 30).” Lo que empuja a una sociedad hacia estos problemas estructurales son factores culturales que tiene la mayoría de la influencia. Yo propongo que la religión patriarcado y el mercado financiero en que los hombres tuvieron las primeras oportunidades en que la sociedad actual se base son los factores que han formado una sociedad en que el uso de la contra-cine para combatir la opresión hacia las mujeres.

Históricamente, la religión de España, el catolicismo de la edad de Ferdinand y Isabel, ha llenado un rol grande en la cultura de España. Fue tan importante que habían genocidios de los quienes no creían en las enseñanzas de la iglesia. El catolicismo es y fue muy patriarcal. Por ejemplo, mandaba que las mujeres sean sumisas hacia sus esposos y Jesucristo tomó la forma del hombre quien nunca se casó para mantener su pureza. Dictó los roles de género que creó la jerarquía y desigualdad. Estos roles para la mujer fueron que ella se quedaba en y mantener la casa. Para el hombre, fueron que él apoyaba a su familia. Para apoyar su familia, él tuvo que ganarse una vida. Estos roles de género establecieron que los hombres tuvieron las primeras oportunidades en el mercado. De hecho, porque los hombres estuvieron allí antes de las mujeres, el mercado evoluciona para amoldarse a los hombres. Entonces, cuando la religión perdió alguna influencia y las mujeres pudieron entrar el mercado, el mercado ya había desarrollado para los hombres. Por ejemplo, adentro la cultura de España, los hombres tienen la mayoría de este poder porque de sus oportunidades antes de las mujeres. Por eso, porque los quienes producen el cine necesitan el dinero para continuar hacer el cine y los con el poder del mercado son los hombres,

el cine como un instrumento masculino va a continuar. Sin embargo, no hay incentivo de ver la contra-cine para los hombres porque no va a dominar el mercado y siempre habra opciones del cine que no combate su posición de poder sobre la mujer. Entonces, la contra-cine no es una solución valida al problema de opresión hacia las mujeres porque esa opresión es un problema estructural.

En su película, *Palabras Encadenadas*, Laura Mañá muestra la futilidad de la mujer quien combate la sistema con la ilusión de poder (como la contra-cine). La película involucra Ramon y Laura, una pareja divorciada. Laura, una psicóloga, le divorció a Ramon, un profesor de filosofía. Desafortunadamente para Ramon, él no estaba listo para la separación. Por eso, concibe de un plan para limpiar la mancha de su honor que sufrió durante la divorcia; además de divorciarle a él, ella mintió sobre su carácter en el tribunal. Antes de entender su plan, necesitamos enfocar en sus creencias y acciones del pasado que le guiaron a Ramon hacer algo tan insidioso.

Cuando vemos a Ramon en su clase, está enseñando sobre las estéticas de la muerte y asesinato. Para los proponentes de la teoría que hay valor en el acto de matar según la manera en cual se mata, el acto de matar es moral si hay propósito o indicación en que se basa la acción. Ramon es parte de este grupo. Después de la divorcia, el mató a una mujer extranjera que no le conocía y su madre. Fueron de pasión y indignación, y por eso, no tenía valor. Para tener valor, tendría que meditar en lo que debe hacer para vengarse.

Para asegurar que su asesinato no sería en vano, se decide que debe meterse con la mente de Laura, la psicóloga. Él quiere que ella crea que la divorcia le causa ser un asesino serial— desea que ella crea que sus víctimas fueran muertos a causa de la separación y las mentiras que

ella dijo. Para hacer eso, Ramon graba crónicas falsas de los asesinatos que no pasaran para mostrarle a ella. También, construyó una madriguera subterráneo donde le toma a ella cuando le captura. En la madriguera, le muestra las crónicas falsas y Ramon y Laura juegan ‘palabras encadenadas’ para su libertad de los manos peligrosos de Ramon.

A causa de las contradicciones en los videos, Laura se da cuenta de que Ramon no les mato a ‘las víctimas.’ Cuando le dice a Ramon que ella sabe que él es mentiroso, Ramon anuncia su otra intención— quiere que ella admita que ella fue mentiroso en el tribunal. Ella admite eso, pero le ofrece a él su razón. Su madre le dijo a ella que él es homosexual. Laura está segura que él no vaya a matarle porque ella ha llegado a entender sus mentiras y ha frustrado su plan.

Hasta este momento en el argumento, parece como su deliberación sobre este asesinato sea en vano. Sin embargo, ya sabía tres cosas; que Laura se daría cuenta de que es mentiroso, que su madre le dijo a ella que es homosexual, y que cuando le mata a ella, él sería el sospechoso primero. Aquí, nos damos cuenta de lo que todo que ha ocurrido, él ya había pensado en eso. Entonces, le mata a Laura. El valor del asesinato de Laura viene de engañarle a ella que sobreviviría este encuentro con Ramon en la madriguera y que la policía no podría arrestarle a él para el crimen. A través de las conversaciones en la madriguera, Ramon está grabando, sin el conocimiento de Laura. Usa estas grabaciones para probar su inocencia a la policía. Porque él tiene la evidencia sola, la policía le deja irse sin consecuencias. A causa de la deliberación, la adivinación, y la ejecución, este asesinato es una obra de arte para que no habrá consecuencias en vez de ser un crimen para que debe estar en el cárcel.

Como se puede ver de la película, aunque Laura puede ver las mentiras, el poder que sintió fue una ilusión. La estructura está en contra, y no hay nada que ella podía hacer. En la

misma manera, aunque es obvio que haya problemas de sexismo y desigualdad en la estructura de España, la contra-cine no tiene poder, aunque parece como esta combatiendo la jerarquía. La cultura actual se desarrolló con el paso de tiempo y la introducción factores influyentes a la cultura. Con más tiempo, y otras ideas de igualdad representado entre las personas de la cultura, la cultura va a evolucionar hacia una cultura de igualdad y roles de género suplementarios en vez de los que crea una jerarquía. Para concluir, la contra-cine no es una solución valida al problema de opresión hacia las mujeres porque esa opresión es un problema estructural.

Las obras citadas

Bernaírdex, Asun, Irene García Rubio, and Soraya González Guerrero. *Violencia De Género En El Cine Español: Análisis De Los Años 1998 a 2002 Y Guía Didáctica*. Madrid: Editorial Complutense, 2008. Print.

Dawkins, Richard. *The Selfish Gene*. Oxford: Oxford UP, 1989. Print.

Kinder, Marsha. *Blood Cinema: The Reconstruction of National Identity in Spain*. Berkeley: U of California, 1993. Print.

Palabras Encadenadas. Dir. Laura Mañá. Perf. Goya Toledo Y Darío Grandinetti. N.p., n.d. Web.

Zecchi, Barbara. *Desenfocadas: Cineastas Españolas Y Discursos De Género*. Barcelona: Icaria Editorial, 2014. Print.