

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES JURÍDICAS Y DE LA
COMUNICACIÓN

Universidad de Valladolid

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

CURSO 2017-2018

SPIKE LEE: UNA MIRADA CRÍTICA AL RACISMO EN ESTADOS UNIDOS. UN
PRIMER ANÁLISIS.

(Historia Contemporánea)

Alumno: Ricardo Virseda dos Santos

Tutor: Mariano González Clavero

Segovia, a 2 de julio de 2018

RESUMEN

Las siguientes páginas del presente trabajo, configuran una investigación sobre la transcendencia del director cinematográfico Spike Lee, como hábil comunicador, de uno de los problemas más graves que atañan a la sociedad estadounidense, y por ende, al resto de la población mundial: el racismo. A través del repaso biográfico del director, el contexto histórico, tanto de sus obras como de su vida y las características de sus producciones cinematográficas, se realiza un profundo análisis de algunas de sus películas más trascendentes, haciendo hincapié en los perfiles de sus personajes, las tramas y estereotipos que desarrollan, entre otros puntos de interés y comparando con la situación histórica actual, para lograr los objetivos expuestos en este trabajo: dar una visión de la evolución del problema racial a través de la obra de este autor.

Palabras clave: Spike lee, racismo, Estados Unidos, cine, películas, historia, contemporánea.

ABSTRACT

The following pages of the present work, form an investigation on the transcendence of the cinematographic director Spike Lee, as a skilled communicator, of one of the most serious problems that concern the American society, and therefore, to the rest of the world population: racism. Through the biographical review of the director, the historical context, both of his works and of his life and the characteristics of his cinematographic productions, a deep analysis of some of his most transcendental films is made, emphasizing the profiles of his characters, the plots and stereotypes that they develop, among other points of interest and comparing with the current historical situation, to achieve the objectives set out in this work: to give a vision of the evolution of the racial problem through the work of this autor.

Keywords: Spike Lee, racism, United States, cinema, movies, history, contemporary

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS.....	1
2. MARCO TEÓRICO.....	4
3. CONTEXTO HISTÓRICO.....	8
4. SPIKE LEE: PERFIL BIOGRÁFICO.....	13
5. PERFIL CINEMATOGRAFICO.....	17
6 ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO.....	21
6.1 HAZ LO QUE DEBAS.....	22
6.1.1 Ficha técnica.....	22
6.1.2 Identificación del tema.....	23
6.1.3 Resumen del argumento.....	24
6.1.4 Contexto Histórico.....	24
6.1.5 Personajes.....	26
6.1.6 Comentario.....	26
6.1.7 Conclusión.....	27
6.2 CLOCKERS.....	28
6.2.1 Ficha técnica.....	28
6.2.2 Identificación del tema.....	28
6.2.3 Resumen del argumento.....	29
6.2.4 Contexto histórico.....	30
6.2.5 Personajes.....	30
6.2.6 Comentario.....	32
6.1.7 Conclusión.....	34
6.3 FOUR LITTLE GIRLS.....	35
6.3.1 Ficha técnica.....	35
6.3.2 Identificación del tema.....	36
6.3.3 Resumen del argumento.....	36

6.3.4 Contexto histórico.....	36
6.3.5 Personajes.....	37
6.3.6 Comentario.....	38
6.3.7 Conclusión.....	39
6.4 MALCOLM X.....	41
6.4.1 Ficha técnica.....	41
6.4.2 Identificación del tema.....	42
6.4.3 Resumen del argumento.....	42
6.4.4 Contexto histórico.....	42
6.4.5 Personajes.....	42
6.4.6 Comentario.....	44
6.4.7 Conclusión.....	45
6.5 BAMBOZZLED.....	46
6.5.1 Ficha técnica.....	46
6.5.2 Identificación del tema.....	47
6.5.3 Resumen del argumento.....	48
6.5.4 Contexto histórico.....	48
6.5.5 Personajes.....	49
6.5.6 Comentario.....	50
6.5.7 Conclusión.....	52
7. CONCLUSIONES GENERALES.....	54
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	58
10. LISTADO DE IMÁGENES.....	61

INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El cine, ha adquirido una importancia creciente en nuestra sociedad, desde su aparición a finales del siglo XIX. Su facilidad para comunicar información mediante imágenes, ha hecho del él un recurso eficaz, no sólo como puro entretenimiento del espectador, sino también como instrumento propagandístico, educativo o como ocurre en este caso, retrato histórico-social tanto pasado como presente.

No son pocos los directores que se han servido de un determinado punto en la línea del tiempo, para adaptar los argumentos de sus guiones, todo sea dicho, con mayor o menor fidelidad a los hechos. Pero realmente ¿Cuál es la intención, que lleva al séptimo arte a desempeñar esta labor historiadora? Como sabemos, el cine comprende un acto comunicativo entre un emisor (Director) y un receptor (espectador). Por lo tanto, existe un intercambio de mensajes cuya intencionalidad puede variar, yendo desde la persuasión, como ocurre en el cine de propaganda, a la información como ocurre en nuestro caso, haciendo consciente al espectador de determinada situación, y concienciando mediante una fuerte denuncia social.

Spike lee, ha centrado gran parte de su carrera cinematográfica, a realizar una crítica del racismo y de la discriminación vivida por las minorías raciales en Estados Unidos, en especial la población de raza negra. Fuertemente vinculado a los movimientos de resistencia y al nacionalismo negro, el cineasta se ha convertido en uno de los directores más controvertidos del cine independiente de las últimas décadas. Sus argumentos, son el resultado de una profunda mirada hacia la sociedad que le rodea, plasmando en sus cintas, la problemática del amor y la convivencia interracial, el abuso por parte de la autoridad y las diferencias raciales en la escala social entre otros hechos.

Por ello, en el escenario actual, cobra especial relevancia su obra. Inmersos en una época, donde el cambio y la evolución, son las máximas de nuestro día a día, hemos vivido situaciones muy diversas en cuanto a sociedad y racismo, tanto positivas como negativas: el nombramiento del primer presidente negro de los Estados Unidos, Barack Obama, las manifestaciones en contra del abuso policial sufrido por la población de raza negra, en ciudades tan distanciadas como Portland y Madrid, los comentarios racistas por parte del presidente Donald Trump y el aumento de los crímenes de odio con una ira determinante hacia un origen o color de piel, son algunas de las noticias que han invadido periódicos y televisores en los últimos años.

El objetivo de este trabajo, es analizar los discursos desarrollados por Spike Lee en una selección de sus películas. Buscar en ellas, como el director comunica los problemas que encuentra en la sociedad, su posicionamiento frente a dichas situaciones, y cómo aplica los recursos del cine para transmitir los hechos al espectador y hacerlo consciente de la

problemática del racismo. Comparar los argumentos expuestos en el film, con la situación actual y desarrollar conclusiones sobre la evolución histórica de este problema en las últimas décadas y su comunicación a la sociedad.

En la investigación, se estudiará el marco teórico y como el cine se ha vinculado a realizar retratos históricos sociales, concretamente como denuncia hacia las injusticias vividas en determinadas épocas o sociedades. Repasaremos la biografía del autor, sus vinculaciones a ideologías y personajes influyentes en su obra, así como las características cinematográficas que han llevado a su cine a liderar la lucha contra el racismo en Estados Unidos. Tras esto procederemos a analizar sus films, aportando los datos básicos sobre ellas, argumento y temas principales, contexto histórico en el que se desarrolla la acción y personajes, para finalizar con una conclusión y comparación final, de los hechos visualizados y la actualidad. El trabajo finalizará con una reflexión global sobre la situación racial en nuestros días, y la importancia que tiene su comunicación con hechos verídicos y contrastables, para su futura y esperamos que pronta erradicación.

Como estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas, este trabajo queda vinculado a la pasión por la comunicación social y el cine. Buscando el fuerte potencial de este medio, como transmisor de hechos y acontecimientos, para la creación de conciencia social y empatía en el espectador. Para ello recurrimos a la trayectoria profesional de uno de los directores, más comprometidos con la concienciación y crítica del problema del racismo.

MARCO TEÓRICO Y CONTEXTO HISTÓRICO

2. MARCO TEÓRICO: EL CINE AFROAMERICANO Y EL CINE SOCIAL.

El cine, como el resto de industrias culturales, ha desarrollado a lo largo de su historia una enriquecedora evolución, que nos ha proporcionado actualmente la enorme variedad fílmica existente. Desde su aparición en 1895, con las primeras películas de los hermanos Lumière, son diversos los géneros que han ido surgiendo, con mayor o menor notoriedad en cada época, y generando un enorme elenco de directores, actores y cintas que pasarán a la historia (Astudillo, 2007).

Spike Lee, a través de su extensa y controvertida filmografía, ha formado parte de la evolución de dicha industria encasillándose, en mayor o menor medida, dentro de determinados géneros y estilos. Por otra parte, el director ha sido clave a la hora de descubrir nuevas fronteras y estilos cinematográficos, así como en el despegue de futuras estrellas del cine.

Desde sus inicios, el autor ha estado fuertemente ligado a la temática social, vinculando sus films principalmente a cuestiones sobre la problemática racial en su país, Estados Unidos. Pero tampoco podemos dejar de lado, su pertenencia a un selecto grupo de cineastas que conforman el llamado cine afroamericano, en el cual profundizaremos un poco más a continuación, tanto en su vertiente independiente como comercial.

El cine independiente afroamericano, es el subgénero del cine independiente cuyas cintas quedan dirigidas, protagonizadas y distribuidas por directores, actores y productoras afroamericanas. Su nombre, surge de la similitud de características con el cine independiente, es decir: un cine alejado de los grandes estudios, con un carácter más intimista y personal, donde gana mucho peso la estructura narrativa frente a los efectos especiales, con presupuestos en general bastante reducidos, que llevan a los autores a montar pequeñas productoras con aspiraciones a conquistar Hollywood.

Según palabras del crítico de cine Ricardo Bedoya en una entrevista personal realizada para el estudio de Saldarriaga Pérez, la aparición de este género se sitúa en torno a la primera década del siglo XX, con la aparición en 1916 de la productora Lincoln Motion Pictures (1916-1921) y su primera película titulada *The Realization of a Negro's Ambition* (1916). Su duración fue breve, cinco años, pero películas como *The Birth Of a Race* (1918) establecieron la respuesta a la apología que algunos autores como David Griffith (1875-1948) realizaron al Ku Klux Klan (*The Birth of a Nation*, 1915). Esto fue conocido como el cine de razas, realizado y orientado al público negro, donde la intención principal de los realizadores era hacer de la clase media negra, un ejemplo para la clase pobre negra, reflexionando sobre los problemas sociales y exaltando el orgullo por su color de piel (Saldarriaga, 2008).

Con la llegada de la gran depresión, no fueron muchas las compañías afroamericanas que sobrevivieron a la situación. Oscar Micheaux (1884-1951), fue un escritor y director independiente que entre 1919 y 1948 produjo y dirigió alrededor de 40 películas, entre las que destaca *Within Our Gates* (1920), una nueva contestación Al Nacimiento De Una Nación (1915), del ya mencionado David Griffith. Su trayectoria cinematográfica, le hizo merecedor del título de padre del cine afroamericano. Por otra parte Paul Robeson (1898-1976) destacó como actor prolífico, participando en 11 películas, algunas de ellas dirigidas por Oscar Micheaux (*Body and soul*, 1925). En 1930, Spencer William Junior (1893-1969) inicia su carrera en el cine de razas dirigiendo su primer film en 1941, *Blood of Jesus*. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945), supuso un receso para el cine independiente, debido a la reserva de los químicos del celuloide para su uso en la industria militar (Saldarriaga, 2008).

Tras varias décadas, aparece de nuevo el rastro del cine afroamericano independiente. Con una visión mucho más documentalista, se rinde tributo a personalidades de raza negra, y se profundiza en situaciones sociales propias de la época. Gran semejanza con el futuro cine de Spike Lee tiene la obra de Charles Burnett (1944). Su película *The Killers of Sheeps* (1978), retrata la vida del entonces barrio obrero de Watts, en Los Ángeles, y su escasa posibilidad de ascenso en la escala social, para la población afroamericana que lo ocupaba. Stanley Nelson (1951), realizó una importante labor historiadora a través del cine, utilizando este medio como forma de transmitir y hacer conocida su propia historia a la población de raza negra estadounidense. Su documental *Two Dollar and a Dream*(1987), retrata la vida de Madame C.J Walker (1867-1919) considerada la primera mujer en hacerse millonaria por ella misma , y todo sea dicho, saliendo desde los campos de algodón. A partir de esta década de los ochenta, comienza su andadura tras las cámaras el director motivo de este análisis, Spike Lee, con su primer largometraje de renombre, *She 's Gotta Have It* (1986) (Saldarriaga, 2008).

Los noventa se conocen como la etapa de la diversificación del cine afroamericano. Carl Franklin (1949) apostando por el cine policial clásico, en films tales como *One False Move* (falso movimiento, 1991) o *Out of Time* (A Contrarreloj, 2004), Antoine Fuqua (1966) con su famosa película *Training Day* (2001), con la participación de Denzel Washington, o Robert Townsend inclinándose hacia el género de la comedia y musical, con *B.A.P.S* (1997) y *Little Richard* (2000). Esta increíble etapa, fue aprovechada por numerosos directores de raza negra para establecer sus propias productoras. Entre ellos, Spike Lee fundó la famosa 40 Acres and a Mule y por su parte Antoine Fuqua formó Fuqua Films (Saldarriaga, 2008).

A pesar de que este autor, es considerado un cineasta independiente, es evidente su relación con el cine comercial, siendo un portal imprescindible a la hora de abrir las puertas de Hollywood a futuras estrellas de raza negra. La “cumbre” del cine estadounidense, ha tenido una situación

fluctuante con la población de afroamericana, pasando de meros papeles estereotipados y sujetos a la burla del espectador, a ser una de las grandes reivindicaciones del momento actual, junto con otros colectivos discriminados. Clave es la etapa posterior al estreno de *Do the Right thing* (1989) de Spike Lee, a raíz de la cual surgieron nuevos cineastas afroamericanos, que según el crítico de cine José María Caparros “estaban profesionalmente preparados y eran fílmicamente competentes” (Caparros, 1999:89). Ejemplo de esto es la película *Boyz In The Hood* (1991) de John Singleton (1968) y el auge de series televisivas predominantemente afroamericanas como *The Fresh Prince* (1990), *Family Matters*(1989), entre otras que precedieron al lanzamiento de futuros actores estrella, como Will smith (1968). Spike lee, tuvo su máximo aporte al cine comercial, durante el rodaje de *Malcolm X* (1992), producida por Warner Bros, y con el despegue de la carrera profesional del actor Denzel Washington (1954). (Saldarriaga, 2008)

El cine social también es un punto de interés dentro análisis, ya que la mayoría de las películas de Spike lee es mostrar la perspectiva de la injusticia racial. Como hemos ido exponiendo anteriormente, el cine afroamericano, ha estado muy vinculado a este fin, ya sea mediante géneros de índole muy distinta, o de manera más comercial o independiente. Este género, comienza a gestarse a partir de la segunda mitad del siglo XX, en la etapa de la posguerra, con influencia directa del Neorrealismo Italiano (1937-1943), y la aparición del Nuevo Cine a partir de la década de los 50. Todo esto favorecido, por la concepción en la época, del arte como medio para transformar la realidad social, como denuncia de las situaciones vividas en cada país, y por el rechazo a la situación provocada tras las dos Guerras Mundiales sufridas. (¿Qué define al cine social?, 2018)

Este género cinematográfico, se caracteriza por realizar un profundo análisis de la realidad histórica de la época, recreando en los argumentos de las películas, ya sea de manera fiel a los hechos, como posteriormente realizó Lee en *Malcolm X* (1993), o sirviendo de inspiración como en el caso de *Do The Right Thing* (1989). El cine social, muestra en la cinta el posicionamiento del autor frente a la situación, desde una perspectiva de denuncia, rechazo y apoyo a los oprimidos y sin dejar en ningún caso cabida a la neutralidad. A ejemplo, tenemos la militante lucha de nuestro director en contra de la discriminación racial hacia los afroamericanos, buscando en sus obras, hacer consciente a la población de los hechos y una reflexión colectiva dirigida hacia el cambio. En esa intencionalidad directa de realismo, el cine social retrata con fidelidad la época en la que se ambienta, con un lenguaje fiel y representativo de cada escala social retratada. (¿Qué define al cine social?, 2018)

Como podemos observar, Spike Lee sitúa su cine entre estos dos géneros con una gran conexión. Su mirada crítica hacia la sociedad, desde su perspectiva como ciudadano

afroamericano, alimenta su afán de lucha, haciendo de su cine una constante reivindicación y crítica al sistema, valores y mentalidad actual.

3. CONTEXTO HISTÓRICO

En Estados Unidos, se vivía una profunda situación de hostilidad hacia los afroamericanos tras abolir la esclavitud en 1865, una vez finalizada la guerra de secesión. Pero este hecho no significó la consecución de la igualdad entre blancos y negros. Poco después, en 1876 el racismo se vio de nuevo alimentado por la proclamación de las Leyes Jim Crow¹ (1876-1965). Una legislación, que regulaba situaciones tales como la separación y distinto trato de blancos y negros en lugares públicos o la prohibición del matrimonio entre personas afroamericanas de distinto sexo. Esta ley no fue homogénea en todo el país, y variaba de unos Estados a otros, siendo muchos más severos y clasistas en el Sur de Estados Unidos. (Roa, 2017)

Esto, desencadenó en una serie de movimientos migratorios en la primera mitad del siglo XX. La población afroamericana abandonó el sur segregacionista, en busca de una mejor situación al norte del país, ocupando ciudades como Nueva York, Boston o Chicago. La situación racial de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, se mantuvo entre la proclamación constitucional de los derechos de los negros, y la separación de razas que introducía en su defecto las leyes Jim Crow. Pero los años sesenta supusieron una reafirmación de espíritu de lucha y cambio, que había reinado anteriormente a finales del siglo XIX. (Saldarriaga, 2008)

El inicio de la independencia de varias colonias africanas motiva en Estados Unidos, una época de reforzamiento de la identidad negra, caracterizada por el surgimiento de los primeros líderes afroamericanos en defensa de sus derechos civiles. Comienzan así su militancia, figuras claves en la historia como la de Malcolm X (1925-1965) y Martin Luther King (1929-1968), quienes desde distintas concepciones, unieron a la comunidad afroamericana en la lucha por abolir la mentalidad racista de su país, conseguir una estructura legal igualitaria, y exaltar el orgullo de la raza negra. A través de sus diálogos, con mayor o menor grado de radicalidad en sus discursos y con puntos de vista muy distintos frente a una misma situación, movilizaron a la población negra en la lucha por sus derechos. Unos de los acontecimientos más importantes fue La Marcha por el Trabajo y La Libertad, sobre Washington, donde Martin Luther King, pronunció su famoso discurso o la proclamación de la ley sobre derechos civiles en 1964, que ponía fin a la legislación Jim Crow. (Saldarriaga, 2008)

En 1962, James Meredith logra comenzar sus estudios en la Universidad de Mississippi, convirtiéndose así en el primer universitario afroamericano. Esto supuso una motivación para

¹Síntesis artículos incluidos en la legislación Jim Crow para la web
<https://www.monografias.com/docs/Segregacion-Racial-Leyes-De-Jim-Crow-PKJ7HESYMY> (Nadja, 2018)

muchos jóvenes negros del país quienes se decidieron a iniciar sus estudios, pero también el recelo de un amplio sector de la población blanca, quienes iniciaron una serie de revueltas y manifestaciones en contra de esta situación. Esto llevó a Meredith, a organizar en 1966 una marcha en contra de la situación racista, la llamada March Against Fear (1966), desde Memphis hasta Jackson, tras la cual recibió un disparo que afortunadamente no fue mortal para él. (Trujillo, 2013)

Estos acontecimientos desencadenaron un segundo movimiento migratorio. Guiados por las palabras de los nuevos líderes, la población afroamericana, comenzó a abandonar las zonas rurales y ocupar el centro de las grandes ciudades, en búsqueda de mejores condiciones de vida y escapando de la actividad esencialmente campesina que ocupaban desde hace siglos. Esto se tradujo en una masificación de la población negra en barrios como Harlem o posteriormente Brooklyn, suscitando el rechazo de la población irlandesa, judía e italoamericana que anteriormente ocupaba dichas zonas.

De este modo, se inicia en Nueva York una etapa de convivencia social multirracial, que no solo aportó un gran enriquecimiento cultural, sino también diversas oleadas de violencia y odio entre razas. El asesinato de Malcolm X el 21 de febrero 1965 y posteriormente de Martin Luther King el 4 de abril de 1968, desencadenó una serie de motines raciales en más de 60 ciudades del país, dificultando todavía más la convivencia racial, a lo que la policía y el gobierno respondió con más violencia, disminuyendo notoriamente, su ya cuestionada autoridad.

Esta época de cambios y revoluciones sociales, significó un nuevo escenario para los afroamericanos. Jóvenes revolucionarios, orgullosos de su raza y generadores de nuevas tendencias culturales, sociales y políticas, comienzan a tener en sus manos el control para definir su futuro.

En los años setenta, la población afroamericana continuó su progreso y ascenso en la sociedad estadounidense. La abolición de las leyes Jim Crow en 1965, permitió alcanzar mejores puestos de trabajo y condiciones de vida, incluso llegando formar parte de la estructura política, resultando electos en ciudades como Cleveland o Los Ángeles, los primeros alcaldes negros.

El ejemplo afroamericano de la década anterior, motivó a otras minorías, como latinos y asiáticos a exigir sus derechos como parte de la estructura social del país. Esto, despertó el recelo de los gobiernos republicanos y de algunos activistas afroamericanos, quienes no querían ver mermada su lucha frente a otras razas. El odio racial continuaba siendo una máxima entre la mentalidad de la población del país, a pesar de que las minorías comparten mucho en común: progresan en derechos pero económicamente son el sector más empobrecido. (Saldarriaga, 2008)

El cambio de década trajo consigo el abandono de la mentalidad que había predominado en los años anteriores. Con el consumismo como máxima, supuso el abandono de las causas sociales y la solidaridad primando la búsqueda del confort, un estilo de vida elitista y el materialismo. Este hecho unido al Gobierno conservador de Reagan, empeoró la situación de las minorías, quien para paliar su prometida bajada de impuestos, disminuyó el presupuesto destinado a educación, cultura y asistencialismo de los sectores más empobrecidos. (Saldarriaga, 2008)

Pero el cambio de mentalidad, no supuso freno alguno para la conflictividad racial que seguía predominando en la actitud social. 1980 se inicia en Nueva York, con una serie de accidentes de índole racista, incluido el asesinato en 1986 de Michael Griffith, atropellado por un coche. La tensión entre blancos y negros se iba intensificando sucediéndose los actos de violencia cada vez con una intensidad mayor. (Roberts, 2017)

La situación de bonanza económica, aflora nuevos problemas sociales tales como la proliferación de la distribución y consumo de drogas. Mientras los sectores mejor establecidos económicamente aumentaban el consumo de cocaína, en los barrios más pobres, se desataba la epidemia del crack (1984-1990), un sucedáneo mucho más económico y destructivo para la salud de sus consumidores. El aumento de la drogadicción supuso el crecimiento de los índices de criminalidad. Las calles de Nueva York se convirtieron así en escenario de una auténtica guerra de narcotraficantes, donde mayoritariamente negros y latinos se disputan el control del mercado, y donde drogadictos se veían inducidos al crimen como única forma de ingresos. (Pereyra, 2016)

La situación en la calles no beneficiaba para nada a la convivencia social. La caída de la bolsa de Wall Street en octubre de 1987, puso fin a la espléndida situación económica de principios de década, incidiendo aún más en la delicada situación económica de las minorías. Por otra parte, el aumento de la población posicionada en contra de la inmigración, prendió la mecha final para estallar una nueva oleada de violencia racista. (Saldarriaga, 2008)

Los noventa, se inician de manera turbulenta. George Bush, presidente de los Estados Unidos firma en 1991 la Ley de Derechos civiles que refuerza la normativa antidiscriminación. Un año más tarde se produce un nuevo caso de crímenes de odio racial. Esta vez al oeste del país, el apaleamiento del taxista Rodney King por una patrulla de la policía, desencadenó enormes revueltas en la ciudad de Los Ángeles saldándose con 53 muertos y miles de heridos. Finalmente la situación que se había generado obligó a una revisión del reglamento policial del departamento de Los Ángeles. (Diez, 2017)

Otra subida de impuestos seguida de una reducción presupuestaria trajo consigo la disminución real de poder adquisitivo de la población, lo que supuso el empeoramiento de nivel de vida de

millones de familias en el país. Tras esto mucho retiraron su apoyo al presidente George Bush y depositaron su confianza al joven Bill Clinton cuyas promesas incluían la mejora del sistema sanitario y el progreso en el sistema de derechos y libertades cívicas. En su primer mandato, (1993-1996), a pesar de que la reforma sanitaria fue incapacitada, logro cumplir algunas de sus promesas entre las que figuraban, el apoyo a las clases sociales más desfavorecidas, en especial a los afroamericanos. Mediante una reforma fiscal, el presidente, aumento los impuestos sobre las rentas más altas y bajo los de la población estadounidense en general, suponiendo un respiro frente a las anteriores reformas económicas. (VV.AA, 2005)

Pese a que la huella del racismo sigue presente en la sociedad, la tolerancia y la convivencia ganan terreno en una etapa de progresión en el triunfo de estrellas afroamericanas. Las distintas modalidades deportivas, albergaban entre sus elites a numerosas estrellas de raza negra, entre ellas el prolífico y amigo de Spike Lee, Michael Jordan. Géneros musicales tales como el Rap o el *RNB* que tuvieron su origen décadas antes y cuyo disfrute masivo era por población afroamericana, lograban internacionalizarse y abrir las puertas a grandes estrellas musicales. Cinematográficamente hablando, las puertas de las de la alfombra roja se extienden a los pies de varios actores y directores afroamericanos, entre lo que figuran Spike Lee y su actor fetiche Denzel Whashington.

La llegada de la década del 2000, fue muy brusca para la superpotencia. El 9 de abril de 2001, muere en Cincinnati un joven afroamericano de 19 años, Tim Thomas quien estaba desarmado, a manos de un policía blanco tras una persecución. Tras la muerte del joven, el decimoquinto desde 1995 por brutalidad policial en el condado, se desataron 4 días de nuevas revueltas que se saldaron con 70 personas heridas. (*La Vanguardia*, 25/11/ 2014)

El 11 de Septiembre, acontece en la ciudad de Nueva York uno de los hecho más trágicos del mundo, el atentado del World Trade Center por el grupo terrorista Al Qaeda. Esto supuso un duro golpe para la sociedad estadounidense, quienes tuvieron que dejar a un lado prejuicios y opiniones en pro de una unificación social con el fin de ayudar a las víctimas, e intentar devolver a su ciudad a la normalidad, a pesar de las 3000 vidas perdidas. (VV.AA, 2015)

A día de hoy, en Estados Unidos continua el debate sobre la actuación policial sobre los afroamericanos. El 9 de agosto de 2014, muere en la ciudad de Ferguson, un joven de 18 años a causa de los disparos de un policía blanco, surgiendo nuevas protestas que se alargaron durante diez días. (*La Vanguardia*, 204)

El nombramiento del Presidente Donald Trump, el 20 de enero de 2017, trae consigo la inestabilidad a las calles del país. Multitud de personas, se manifestaron a las puertas de la Torre Trump, en contra del nombramiento de un presidente con un discurso predominantemente

racista. La división del país entre los movimientos supremacistas blancos y las protestas antirracistas desencadenaron una oleada de enfrentamientos en el país, teniendo su máxima repercusión en Virginia, Alabama. (Mars, 2017)

La situación racial en Estados Unidos como en el resto del mundo, sigue siendo uno de los grandes problemas de la mentalidad mundial. Prejuicios preconcebidos, ideas clasistas o simplemente, el miedo infundado por determinados acontecimientos marcan nuestra visión sobre determinada raza.

SPIKE LEE, UN PERFIL BIOGRÁFICO

4. SPIKE LEE UN PERFIL BIOGRÁFICO

Shelton Jackson Lee nació el 20 de marzo de 1957, en Atlanta Georgia. Hijo de William Edwards Lee III músico y compositor de jazz, y Jacqueline Carrol Shelton, maestra de Arte y literatura, quien la aportó el apodo de Spike. Su familia, completa con tres hermanos más, se mudó a los pocos años a al barrio de Brooklyn, Nueva York, donde ingresó en el instituto John Dewey. Con 20 años, realiza su primera película como estudiante en el More House College. Si bien, esta era concebida como mero amateur en la profesión cinematográfica, ya despertaba los futuros dotes fílmicos que el director desarrollaría posteriormente. A esta, le siguió *The Answer*, de apenas 10 minutos, pero una respuesta años más tarde, a la mencionada *Birth of a Race*, de D.W Griffith. (De la Oliva, 1999)

Lee, regresó a su ciudad de nacimiento, Atlanta, para realizar varios cursos de cine en la Universidad de Clark, donde se licenció en comunicación. Finalmente regresó a su amada Nueva York, donde ingresó en la escuela de cine. En 1982, alcanza el graduado con su película, *Joe's Bed-Stuy Barbershop: We Cut Heads*, obteniendo el Master of Fine Arts en Cine y Televisión. (Sanchez, 2011)

En 1985, comienza a trabajar en el rodaje de su primer largometraje, la película *She's Gotta Have it* (Nola Darling, 1986), con un presupuesto total de 175.000 dólares, y un tiempo récord de rodaje de dos semanas. Con su estreno, recaudó más de siete millones de dólares, situando la cinta entre las que más recaudaron en ese año. (De la Oliva, 1999)

Su siguiente film, *Aulas Turbulentas* (1988), tuvo un despliegue más tímido que el anterior, pero abriría las puertas de la gran obra maestra de Spike Lee, *Do the Right Thing* (1989). Los años 80, como se mencionó anteriormente, fueron en la cuestión racial bastante turbulentos. Se suceden los accidentes y asesinatos de índole racista, la autoridad policial arremetió con violencia contra inmigrantes y afroamericanos y finalmente el asesinato de Michael Griffith, lanzó a Spike Lee a escribir el guión de esta película. Interpretada por el mismo, con un papel impresionante del actor John Turturro, recibió varios premios de las academias cinematográficas convirtiéndose en la gran obra maestra y de culto del director. (De la Oliva, 1999)

En 1990, Spike colabora con su padre, en *Mo' Better Blues*, un intento de registrar las profundidades del mundo del Blues y el Jazz, donde su progenitor se encargó de realizar la banda sonora. A este film, le siguió *Jungle Fever* (1991), una comedia romántica basada en las parejas interraciales, la infidelidad, y una aproximación a la crisis del crack y los problemas familiares. Spike volvió a situarse delante de la cámara, junto a un joven Denzel Washington, y de nuevo, Samuel L Jackson. (McGowan, 2014)

Dos años después, llega a las salas de cine, *Malcolm X* (1992), el encumbramiento de Spike Lee a la alfombra roja del cine, con nominaciones a los Oscar a mejor actor, por la interpretación de Denzel Washington y mejor diseño de vestuario, y otra nominación a Los Globos de Oro al mejor actor protagonista (de la Oliva, 1999)

Spike, con cada estreno logra llamar la atención del espectador y por ende, de la crítica, lo que unido a sus frecuentes comentarios en un tono en ocasiones excesivo y su comportamiento en la primera fila del Madison Square Garden, creó un alter ego, que no suscita la comprensión de todo el mundo. La bajada del interés por sus dos últimos films, lanzó al director a probar nuevos géneros, dando lugar a la comedia familia *Crooklyn* (1994), escrita junto a su hermano Cinqui Lee. La cinta, llamaba la atención por la forma de representar la estructura familiar afroamericana, pero también su banda sonora, con la inclusión del tema *Crooklyn* (cuyo videoclip también dirigió), que continúa haciendo las delicias de los espectadores. (Trigales, 2010)

Clockers (1995) fue el intento de cine policial, mediante la adaptación del argumento del libro con el mismo título, de Richard Price y con el aclamado Martin Scorsese como productor. El resultado fue bastante insulso, suscitando el amor y el odio de la opinión pública, pero Spike de nuevo hizo historia musical, con la realización del segundo volumen de tema *Crooklyn* para la banda sonora, y volviendo a encargarse de la realización del videoclip. (Saldarriaga, 2008)

Los expertos, comenzaron a echar en cara el abandono de Spike de su lucha política y de liberación de los afroamericanos. En un intento de retomar su principal intención, dio lugar a dos películas de escaso interés (*Girl 6*, 1996) o repercusión (*La Marcha Del Millón De Hombres*, 1996).

Un año más tarde, Lee vuelve a experimenta con los géneros, dando resultado documental *Four Little Girls* (1997). Un documental, sobre el atentado racista en una iglesia de Birmingham, Alabama, que concedió al director una nominación al mejor documental. Posteriormente en (1998) Spike vuelve a trabajar de nuevo con Denzel Washington en el film *Una Mala Jugada*, donde uno de los papeles principales recayó sobre el jugador de baloncesto Ray Allen. (McGowan, 2014)

En 1999, rodó *Summer of Sam*, un regreso al abandono de su intención explícita de lucha contra el racismo, centrando el argumento, en los asesinatos acontecidos en el Bronx en el año 1976 y 1977, por el asesino en serie "Son of Sam". Ese mismo año, Lee tomó contacto con nuestro país grabando el videoclip del grupo español, Deviot, para la marca Pepsi.

La década del 2000 hasta la actualidad, no trae consigo una actividad sorprendente del director. Películas como *Bamboozled*, no suscitaron demasiado interés entre los espectadores, a pesar de

su interesante trama sobre la imagen de la raza negra en televisión. *25th hour* (2003) marcó una excepción en este receso en la actividad del cineasta por la original idea de su guión basado en las últimas horas de un criminal antes de ingresar en prisión. (McGowan, 2014)

Spike Lee, continúa en nuestros días, realizando intentos de géneros variados, que no terminan de hacer retornar su etapa prolífica de las últimas décadas del siglo XX. La serialización de su película *She's Gotta Have It*, no atrajo la atención de las grandes distribuidoras, a excepción de la empresa Netflix. Pero 2018, nos sorprende a mitad de año con el estreno de *Blackkklansman*, una comedia dramática sobre la investigación de varios crímenes realizados por el Ku Klux Klan, película que multitud de seguidores del director esperan con ansia su distribución.

Fig.1 Spike Lee retratado por Jason Bell para la web oficial del Festival de Cine de Cannes

Fuente: <https://www.festival-cannes.com/es/festival/artista/spike-lee>

SPIKE LEE:
UN PERFIL CINEMATOGRAFICO

5. SPIKE LEE: UN PERFIL CINEMATOGRAFICO

Si algo caracteriza a Spike Lee como director, es la influencia que tiene en él todo lo que tenga relación digamos con la estética urbana, empezando por su emplazamiento favorito, Nueva York, ciudad por la que siente auténtica pasión. Gran parte de sus películas, a excepción de *Aulas turbulentas* (Atlanta, 1988), *La Marcha del Millón de Hombres* (Los Ángeles y Washington, 1996) y *Malcolm X* (Nueva Jersey y La Meca entre otros emplazamientos, 1995), se localizan en los barrios de esta ciudad, reflejando con gran exactitud sus calles en cada época retratada. (Saldarriaga, 2014)

La ciudad de Nueva York, es conocida por su alto contraste cultural nacido de la gran diversidad de población que la habita. También como el lugar donde se gestó una de las culturas más seguidas por los afroamericanos, el hip hop. Muy influyente en la filmografía del director, Comienza a dejarse notar desde sus primeros films, tanto en la estética de las vestimentas y las localizaciones utilizadas, como en la banda sonora de la cintas, como en el caso de *Do The Right Thing* con aquel *Fight the Power* de *Public Enemy* como himno.

Los deportes, es otra de las grandes influencias de este director, ocupando una importante parte de sus trayectoria profesional: su gran afición al equipo de baloncesto New York knicks, la colaboración con Michael Jordan para Nike, o su nostalgia por los Brooklyn Dodgers y el primer jugador afroamericano de la liga MLB. Esto se ha traducido en guiños y detalles variados en los argumentos de sus películas; camisetas de la NBA, guiones basados en el baloncesto (*Una Mala Jugada*, 1988) y diálogos de clara inspiración deportiva.

Cinematográficamente hablando, Spike como director toma evidentemente las características del cine independiente, principalmente la fuerte ideología en sus guiones, el trato del problema social de minoría afroamericana, y la inclusión de valores y un cierto carácter antisistema en sus argumentos. Como menciona Caparros Lera “en su voluntad de expresión se manifiesta cierta intencionalidad moralizante- pues sus personajes también reflejan valores humanos” (Caparros, 1994:89) por ello, ese delicado afán de realismo que confiere al guión de sus películas. Mediante a personajes, con vidas normales propias de la época, y a caballo entre el odio y el amor, su cine logra hacer al espectador parte de la situación, empatizando con sus frustraciones y cualidades. (Saldarriaga, 2008)

Si bien nos centramos en el argumento de sus films, llama la atención en el estilo de Spike lee, la tendencia a unir su crítica a cierto tono irónico, como podemos apreciar en su obra maestra *Do The Right Thing*, donde el director hace estallar la llama de la violencia racial, mediante varias discusiones que en ocasiones rozan la ridiculez. (Saldarriaga, 2008)

En plano visual, a un simple primer visionado se hace perceptible, el caos ordenado que Spike logra manejar, mediante la combinación de un estilo documental, la estética de videoclip, el intercambio de planos con maravillosas secuencias, el uso de *steady cam*, así como el intercambio de persona con diálogos en formas de *slang* a la hora de narrar los acontecimientos, confiere gran naturalidad en la grabación, como si el espectador estuviese en el mismo acto. Unos de los fuertes de las cintas del director afroamericanos, Son las escenas de introducción y créditos, mimadas hasta el último detalle con un fuerte tono artístico, impactando en ocasiones de manera excesivamente violenta. (Trigales, 2010)

Gran relevancia en el estilo filmográfico del directo, es el uso de varias cámaras en el rodaje, con el fin de obtener varios puntos de vista de una misma escena. El uso de grúas, le permite además obtener un plano mucho más amplio del espacio fílmico, teniendo en cuenta que muchas de sus películas se desarrollan en la calles de Nueva York. Gran ejemplo de esto de la película *Crooklyn*, que posteriormente analizaré (Saldarriaga, 2014)

La banda sonora de cada una de sus películas, están compuestas por obras de artistas afroamericanos. Lee, como descendiente de un artista de Jazz, rescata un gran gusto musical, ambientando sus películas, con canciones que van desde el pop de Prince, a la unión de varios grupos de rap con himnos del género tales como *Crooklyn*. (McGowan, 2014)

Su vinculación a al nacionalismo africano y sus relaciones con ciertos personajes de gran controversia como el Reverendo Farrakhan, influye mucho en el Argumento de sus películas. Como una vez más analiza José María Caparrós (*Persona y Sociedad del Cine de los Noventa*, Pag 89), esto hace que su discurso caiga en ocasiones en la exageración antisistema y las connotaciones políticas, haciendo de sus tramas en ocasiones largas y repetitivas.

Toda esta combinación de elementos proviene de sus curiosas influencias, que han formado su estilo. Del autor, Akira Kurosawa, tomó el interesante tono documental que se infiltra en la mayoría de sus películas. Planos en los que el personaje, mira a cámara y confiesa sus pensamientos al espectador, como realizó en su film *Do the Right Thing* (1989). El peculiar uso de varias cámaras, como forma de enriquecer el punto de vista. Pero lo más importante que recibió de este autor, es el uso que hace de la meteorología para narrar la situación. Ejemplo de ello, es el exagerado calor que acontece en el argumento de este film, como señal de la delicada situación que estaba a punto de estallar. (Saldarriaga, 2018)

Una de las influencias más notorias en su estilo, es la de su amigo y director Jim Jarmusch, del cual recibió el uso que Spike hace del blanco y negro, en el film *Nola Darling*. Ambos conceden gran importancia a la parte musical en su cine, siendo imprescindible a la hora de definir escenas o actitudes en los personajes. Pero sin duda, el rasgo que más caracteriza a ambos, es la

utilización de la multiculturalidad. Mientras Jarmusch contempla con humor las diferentes culturas, en cintas como *Strangers in the Paradise* (*Extraños en el paraíso*, 1984) o *Down by Law* (*Bajo el Peso de la Ley*, 1986), Lee lo emplea para explicar los conflictos que existen entre las distintas razas en su época. (Saldarriaga, 2008)

Es evidente la huella que Martin Scorsese deja en Spike Lee, ya que este último fue alumno del aclamado director italoamericano. Lee admiraba la capacidad de este Scorsese para realizar películas con temáticas poco comerciales, gran presencia de la radicalidad, y financiadas por la industria cinematográfica. Ambos, compartieron el uso de la catarsis como recurso en sus guiones, personajes con errores y temores, que buscan escapar de su pasado, y hacer frente a sus dilemas morales. Su profundo amor, por la ciudad de Nueva York, les llevó a grabar la mayoría de su filmografía en sus calles, con un determinante realismo a la hora de reflejar cada época. En cuanto a la metodología de trabajo, Spike desarrolló la costumbre del fetichismo por determinados actores, que ya padecía Scorsese desde años atrás. El afroamericano, compartió varios de sus guiones con el actor Denzel Washington, al igual que Scorsese con el aclamado Robert De Niro. (Saldarriaga, 2008)

En cuanto al cine social, uno de sus referentes principales fue Billy Wilder, que aunque directamente vinculado al género de la comedia, retrata con seriedad en sus argumentos la temática del periodismo (*El Gran Carnaval* 1951) o la cruel realidad del idealizado mundo de Hollywood (*El Crepúsculo de los Dioses*, 1950) y el evidente y silenciado problema del alcoholismo (*Días sin huella*, 1945). (Saldarriaga, 2008)

En cuanto a los personajes secundarios, que Spike lee utiliza para introducir un punto de visto humorístico y con mayor comicidad y a menudo interpretados por el mismo, la crítica encuentra una influencia directa de Woody Allen. Personalidades como Mars Blackmoon (*Nola Darling*, 1986) o Shorty (*Malcolm X*, 1992), han regalado más de una sonrisa al espectador dentro de la seriedad de la crítica en el discurso del director. (Saldarriaga, 2008)

Este compendio de características y estilos, ha conformado a día de hoy la variada y curiosa filmografía de Spike Lee. A continuación, observaremos con más detalle en algunas de ellas, realizando el análisis fílmico, que configura el bruto de este trabajo.

ANÁLISIS CINEMATográfico

6. ANALISIS CINEMATOGRAFICO

Una vez situada la investigación en el espacio y tiempo vamos a realizar el análisis de seis películas del director Spike Lee. Esta selección de algunos de sus film, abarca en gran medida la trayectoria profesional del autor, enriqueciendo la diversidad de estilos y características, yendo desde aquellas que se convirtieron en fenómenos de culto, a las que apenas lograron suscitar interés en el público.

Todas encuadradas, bajo la firme intención de criticar el racismo y la sociedad de su época, la variedad de géneros con las que el director lo reflejo es notoria, yendo desde la comedia familiar y dramática, al cine policial o documental, siempre unificadas bajo un claro estilo propio.

Para proceder a analizar los films seleccionados, seguiremos el siguiente esquema compuesto por los datos generales de la película a analizar como son el título, año y país de producción, director y género al que pertenece. A continuación identificaremos el tema que trata la cinta y un breve resumen del argumento en el que lo desenvuelve, situaremos históricamente los hechos narrados y definiremos los personajes que intervienen en él. Finalmente, haremos un comentario general de la película, para concluir con una conclusión concisa comparando la evolución de los hechos tratados, con la actualidad.

Para elaborar este análisis, seguimos la investigación de la Doctora Delpontti Macchione (2007), quien nos expone en su trabajo la manera de analizar una película, mediante una ficha técnica con los datos más relevantes y teniendo en cuenta los aspectos de mayor interés. En este caso adaptamos sus estudios a la forma de trabajo del director a analizar, Spike Lee, concediendo también una importancia predominante a aspectos como la música o los actores que interpretan los personajes.

6.1 DO THE RIGHT THING

6.1.1 Ficha técnica

a) Título

Do the right Thing (Haz lo que debas)

b) Nacionalidad

Estados Unidos

c) Fecha de producción

1989

d) Director

Spike Lee

e) Género al que pertenece

Comedia dramática

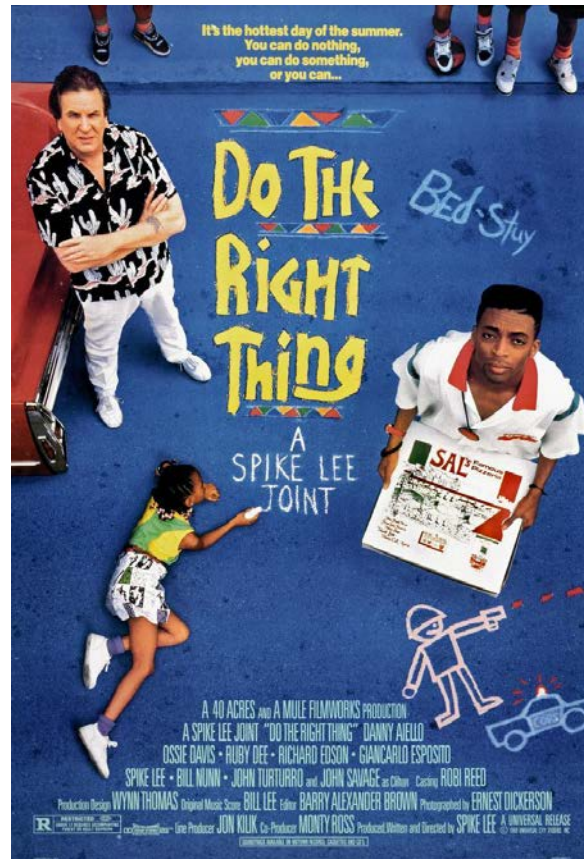

Fig.2 Cartel promocional de la película *Do The Right Thing*(1989)

Fuente: <https://www.filmaffinity.com/es/film107606.html>

6.1.2. Identificación del tema

Spike Lee retrata en este film, la situación de las relaciones raciales en los años ochenta en Estados Unidos, basadas predominantemente en el odio que infundan los prejuicios. A través de distintos aspectos de la convivencia social, el director hace estallar la llama de la violencia, sin dejar exenta de culpa ninguna raza.

6.1.3 Resumen del argumento:

Comienza un caluroso día en el humilde barrio de Bed Stuy, Brooklyn. Mookie, un joven negro repartidor de pizzas, se dirige como cada mañana a la pizzería de Sal, un negocio familiar italoamericano regentado por el propio Sal y sus dos hijos Pino y Vito.

Con la jornada laboral de Mookie como guía y la pizzería como epicentro de la acción, comenzamos a descubrir los distintos personajes que conviven en el barrio, haciéndose visibles los prejuicios raciales y el odio selectivo que esconden cada uno de ellos y que poco a poco va incrementándose, a la par que los grados en el termostato.

Las distintas situaciones, desembocan en una magnificada discusión en la pizzería que deja al barrio todavía más polarizado. Buggin Out, amigo de Mookie, acusa a Sal de racista por no incluir en su pared de la fama a ninguna personalidad de raza negra, declarando a gritos por todo el barrio el boicot al negocio italoamericano.

Este hecho desencadena, una terrible hostilidad racial, en la que ninguna etnia pretende callarse lo que piensa y en la que el egoísmo y el narcisismo predominan frente ética, desencadenando una terrible revuelta social, que se salda finalmente con la incineración de la pizzería de Sal y el asesinato de uno de los jóvenes negros más estimados y menos problemáticos de la zona. Al siguiente día, solo un camino se abre frente a los ojos de los personajes, volver a la normalidad y continuar con sus vidas.

6.1.4 Contexto Histórico.

La acción se sitúa en el mismo año de su producción, 1989. Tras una década especialmente turbulenta en la cuestión racial, que se saldó con varios accidentes racistas que tuvo su momento culminante en 1986, con el asesinato de Michael Griffith. El terrible suceso desencadenó una protesta en Nueva York de la población afroamericana en contra de los hechos acontecidos, que obtuvo la respuesta de amplios sectores blancos de la ciudad. Este hecho inspiró la crítica cinematográfica de Spike Lee quien dos años después produjo este film, intentando aportar un punto de inflexión que hiciese razonar y reflexionar a la sociedad.

6.1.5 Personajes

Una de las particularidades de este film, es la gran cantidad de personajes que cobran relevancia en el desarrollo de la acción. Sin ofrecer un protagonismo determinante a ninguno de ellos, aunque Mookie dirige la acción y nos lleva de la mano por las calles de Bed Stuy, Spike centra el interés del argumento en los diálogos que desarrollan los personajes. Lo importante son las discusiones y el juego de respuestas que preceden a los hechos. Estos son los personajes que cobran especial relevancia en el desarrollo de la acción principal.

Mookie (Spike Lee): un joven afroamericano que trabaja como repartidor de pizzas para Sal. Se rige como guía de la acción, la mayoría de situaciones comienzan o terminan por él y como protagonista principal.

Su actitud denota un enorme grado de pasotismo, no le preocupa llegar tarde a trabajar, tiene un hijo y una mujer del que escasamente se ocupa y sus repartos suelen ocupar más tiempo del que debiera. La relación con su jefe se rige por un profundo amor odio, que termina volcando más en el odio según se va desarrollándose la acción. Defensor de su raza inicia el debate sobre la pared de la fama que finalmente desata la protesta racial en el barrio. Spike Lee realiza en él una autocrítica de la juventud afroamericana, como futuro de su propia raza.

Sal (Danny Aiello): Propietario de la pizzería. Es un personaje inestable, que Spike hace variar entre su actitud ruda y antisocial y un carácter entrañable que en ocasiones hace que el espectador se encariñe y vea en él algo de sentido común. Se muestra duro con sus clientes, pero esconde amor por el barrio en el que surgió su negocio. Su relación con Mookie es un tira y afloja, aunque su trato en ocasiones se hace comparable al de sus otros dos hijos. A medida que se desarrolla la acción Sal va perdiendo los papeles en favor de la mentalidad cada vez más racista que va contagiando a los personajes.

Pino (Jhon Turturro): hijo mayor de Salt. Odia el barrio y a todas las razas que allí residen en especial a la más numerosa, la negra. Desde un principio se muestra hostil con todos los personajes, todos los diálogos en relación con Mookie son una constante discusión. Todo esto desemboca en la actitud abusiva que refleja contra su hermano, fruto de su envidia por la defensa de su padre hacia Mookie y su escasa autoridad real en la pizzería.

Vito (Ricard Edson): hijo menor de Salt. Apacible y social, mantiene muy buena relación con Mookie y se relaciona positivamente con el resto del barrio aunque en ocasiones le rechacen. Convive con los continuos abusos de su hermano Pino. Ambos hijos, actúan como una disección de la personalidad del padre.

Buggin Out (Giancarlo Esposito): El radicalismo personificado, cualquier excusa le vale para iniciar una discusión. Destapa su hostilidad hacia la raza blanca desde un principio. Artífice del boicot a Salt, reúne al barrio en una protesta que finalmente escapa a la voluntad de su escasa autoridad.

Radio Rahem (Bill Null): Escaso su diálogo pero con gran peso en la acción, sobre todo su discurso sobre el odio y el amor. Representa el prejuicio en sí, su actitud callada y desafiante, su forma física y su radio casete a ritmo de *Public Enemy*, hace que el espectador genere ideas preconcebidas sobre él. Finalmente a pesar de involucrarse en el boicot a Sal siendo convencido

por *Buggin Out*, muere a manos de la brutalidad policial y sus prejuicios hacia él como violento hostigador de la situación.

6.1.6 Comentario

Este film, llama especialmente la atención en cuanto a la crítica del racismo, por la imparcialidad del autor a la hora de transmitir su discurso, sin dejar exenta de culpabilidad a ninguna raza. Spike, transmite al espectador la necesidad de un cambio de actitud social, para poder erradicar la mentalidad predominantemente racista de la población, en una sociedad tan multicultural como la estadounidense.

A través de los distintos diálogos basados en el recelo de cada personaje, desemboca en el fatídico acto final, donde el director logra realizar una verídica adaptación de los casos de violencia racista que han acontecido en su país durante la década de los ochenta. Situaciones tan absurdas como una mancha en unas zapatillas *Jordan* de un afroamericano, causado por el tropiezo de un caucásico, la exigencia de cervezas que no sean de origen Coreano, el volumen de la música salsa de los latinos frente al rap de los negros o la inclusión de personalidades afroamericanas en la pared de la fama italoamericana de la pizzería de sal, que finalmente se cobran la vida de Radio Raheem y la destrucción del negocio de sal son una pequeña ejemplificación de los estragos que la ola de violencia racial estaban y siguen trayendo sobre su país.

Dentro del discurso crítico del autor, tienen cabida diversos aspectos de la convivencia social en un área multicultural como lo es el barrio de Brooklyn. Aunque de manera secundaria Spike vuelve a tratar la problemática de las relaciones interraciales, mediante Mookiey su novia Latina Tina (Rosie Perez) o el amor platónico y sin confesar de Sal hacia la hermana de del protagonista, Jade (Joie Lee). Ambas relaciones suscitan el odio tanto de la suegra de Mooki, como de este último, que termina prohibiendo a su hermana volver acercarse a la pizzería.

Spike realiza una autocrítica de su propia raza que se hace palpable sobre todo en la representación de la juventud. Directamente el protagonista o guía de la acción, es un joven afroamericano con una escasa preocupación por sus responsabilidades como trabajador y como padre. El grupo de jóvenes que pasea por las calles, se dedican a liarla en las calles y poco respeto tiene por anciano apodado el Alcalde. *Buggin out*, es el colmo de la radicalidad, reflejo crítico de algunas corrientes excepcionalmente extremistas del nacionalismo negro. Esto se comprende, como una mirada hacia el futuro. Spike observa la necesidad de un cambio desde abajo, desde quienes son el futuro de nuestra sociedad.

Si es cierto, aunque quizás en la época a la que pertenece el film sea una cuestión que aún quedaba más normalizada, es el volcar cierto peso de la acción en personajes femeninos.

Estamos hablando de racismo, un problema que nos afecta a todos en nuestra condición de seres humanos, no entiende de géneros, y sinceramente creo que esto es un hecho que quita consistencia al discurso del director. Existen miles de situaciones en las que el racismo afecta a mujeres y quizás Spike solo ha sabido traducir los hechos esencialmente desde un punto de vista masculino.

Por otro lado, me parece realmente magistral la manera en que el conjunto de actos sucedidos durante el film dan un giro espectacular al final. Es decir, durante toda la película, se palpa la tensión en el ambiente, las distintas discusiones entre cada uno de los personajes van aumentando la agresividad, pero el espectador no imagina que esta situación desencadene la muerte de Radio Raheem y el incendio de la pizzería de Sal. Ahí, es donde Spike logra hacer al espectador, plantearse la situación que vivimos. Quizás un prejuicio, un término despectivo, y así multitud de situaciones racistas que hemos normalizado, no sean tan inocentes como pretendemos ver, sobre todo cuando eso desemboca en tragedias mayores que no siempre son meros imaginarios de la mente de un director.

En cuanto a la banda sonora, Spike contribuyó a la cultura Hip Hop contando con los recién fichados por el sello *Def Jam Records*, *Public Enemy* con su tema *Fight the Power*² (Pelea contra el poder). La canción es un mensaje, en contra del sistema sociopolítico que marginaba a la población afroamericana, revalorando la identidad del pueblo negro.

6.1.8 Conclusión

Spike Lee realiza una crítica de la violencia racista que asola su país y el resto del mundo desde hace años. Una situación que con periodos de mayor o menos intensidad, sobre todo, según el rango de interés que suscite en los medios de comunicación, sigue manteniéndose hasta nuestros días. A lo largo de este trabajo hemos señalado hechos acontecidos en los Estados Unidos, pero hace escasos meses, se vivió en Madrid, el caso Mame Mbaye, un mantero que fallecida tras ser perseguido por la policía. El caso además de polarizar la opinión pública en un debate sobre quien fue el culpable, desató una ola de protestas en el barrio de Lavapiés, secundada por todo tipo de individuos de razas muy distintas, que se unieron a la causa en contra de la situación de los manteros.

Por otro lado en el panorama internacional, hace un año presenciábamos el nombramiento de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, hecho que provocó la salida a la calles de la población del país. Nueva York, fue el escenario de una de las manifestaciones con mayor repercusión, reuniendo a gran cantidad de población enfrente del edificio Trump, en contra del

² Letra de la canción *Fight the Power* del grupo *Public Enemy*: <https://www.traduceletras.net/es/public-enemy/fight-the-power/290393/>

nuevo presidente y su discurso racista, abogando por el endurecimiento de las infraestructuras de las fronteras con México. Al mismo tiempo, en el sur del país, concretamente en Charlottesville, grupos vinculados de a la extrema derecha encontraban un aliciente para tomar las calles, provocando disturbios con aquellos que se oponían a la concentración grupos racistas.

En Europa, vivimos una época, donde los movimientos de extrema derecha, poco a poco van logrando tomar una primera plana. En España, las tensiones provocadas por el auge del movimiento de extrema derecha Hogar Social Madrid, y la respuesta de grupos de izquierda en contra de su discurso racista, supone continuas muestras de la violencia social que también amenaza nuestro país.

El film de Spike Lee, considerado su obra maestra, ofrece una crítica a la mentalidad social y al racismo como aliciente de la violencia enquistada en lo más profundo de nuestra sociedad. Como hemos analizado, el autor hace un retrato de la complicada situación de la época, pero que en gran medida es comparable en mayor o menor medida, a la situación actual, no solo de los Estados Unidos, sino en el panorama mundial, donde los prejuicios continúan desencadenando los actos de profundo odio racial.

6.2 CLOCKERS

6.2.1 Ficha técnica

a) Título

Clockers (Camellos)

b) Nacionalidad

Estados Unidos

c) Fecha de Producción

1995

d) Director

Spike Lee

e) Género al que pertenece

Drama, policial

Fig.3 Cartel promocional para la película Clockers (1995)

Fuente: <https://www.filmaffinity.com/es/film468263.html>

6.2.2 Identificación del tema

Este film retrata uno de los mayores problemas que amenaza los barrios de la ciudad de Nueva York, el tráfico de drogas, incidiendo en mayor medida sobre las minorías que lo ocupan. Spike, tomando como punto de partida el libro de Richard Price, centra el argumento en cómo esta situación, afecta desde el punto de vista de los jóvenes y de las desgracias que reporta una vida dedicada al crimen, tanto en lo familiar, como en lo social y personal.

6.2.3 Resumen del argumento

Strike es un joven camello de poca monta que ocupa sus días vendiendo crack en una de las zonas más conflictivas del barrio de Brooklyn. Al servicio del gangster, Rodney Little, se ve inducido a asesinar a un camello rival, Darryk Adams, como única vía de ascender en el negocio y dejar su puesto en los bancos del parque. Strike, incapaz de perpetrar el crimen, deja la situación en manos de su hermano mayor Víctor, quien finalmente asesina al *clocker* y confiesa ante la policía como artífice del crimen.

A pesar de su confesión, los inspectores Rocco Klein y Larry Mazilli inician una investigación de los hechos. Rocco, evidenciando la escasa solidez de los argumentos sobre lo acontecido, centra su mirada en Strike como principal sospechoso y Víctor como simple encubridor de su hermano menor.

6.2.4 Contexto histórico.

El film queda ambientado en los años noventa, tras la crisis de la epidemia del crack, que asoló los Estados Unidos desde 1984 y sus devastadoras consecuencias: aumento de la drogadicción, propagación del virus de VIH, aumento del índice de criminalidad y de las condenas y asesinatos. Esto trajo consigo un duro panorama social, familias rotas, jóvenes que se iniciaban en el mundo del tráfico de drogas e ingresos en la cárcel cada vez a más temprana edad, en entornos donde tanto los individuos de a pie como la autoridad normalizaban la grave situación.

Todos estos acontecimientos, tenían su aliciente más común en los barrios ocupados por minorías raciales donde el empobrecimiento y la dificultad en la escala social, obligaba a muchos a depender del crimen a la hora de mantener a sus familias y como firme promesa de una vida mejor.

6.2.5 Personajes

Esta cinta llama especialmente la atención, por la complejidad de sus personajes. Spike desarrolla la historia de cada uno en función de cómo estos se enfrentan a un entorno conflictivo y especialmente duro. Así encontramos jóvenes que no consiguen escapar del mundo de la calle, padres de familia pluriempleados en busca de una vida mejor, policías que pretenden redirigir la vida de los “balas perdidas” que ocupan los bancos, en una cinta protagonizada en gran medida por actores afroamericanos. Cada individuo, no solamente queda retrato por sus actos, sino también por la profunda introspección y el pasado que los persigue sin dejarles avanzar y alejarse de sus propias miserias.

Strike (Melkhi Phifer): Un joven camello que junto a su grupo de amigos, ocupan las horas vendiendo crack en uno de los parques de su barrio, Brooklyn. Spike retrata a este personaje como un individuo sin demasiadas aspiraciones, su mayor sueño es conseguir viajar en tren, y en un principio no aparenta tener intenciones de abandonar la calle. Profundiza en su malestar interno y sus preocupaciones, utilizando su dolor de estómago como representación física de esa introspección. Este joven *Clocker*, está perdido en el mundo de la calle, su familia no quiere saber del, el barrio lo detesta a sabiendas de su “profesión”, su único lazo firme es con el gangster para el que trabaja, Rodney Little, quien se aprovecha de esta situación para encargarle los trabajos sucios, sus amigos se alejan cada vez más del sentido de esta palabra, y el único futuro palpable en ese barrio es una muerte segura. Este film refleja a una juventud, que se vio volcada a las calles como única forma de promocionar en la escala social, y como forma de sobrevivir a la decadencia de sus barrios. La sucesión de los hechos muestra la profunda bondad e inocencia que esconde el personaje, al que el futuro se le escapó de sus manos y al que una posible redención se ve frustrada por sus malas decisiones en el pasado.

Rodney Little (Delroy Little): El gangster que controla el negocio de la droga en el barrio. Strike está al servicio de él, como muchos otros jóvenes embaucados por sus palabras de proporcionarles un futuro mejor, incluso llegando en ocasiones a mostrarse como un supuesto padre para ellos, motivado por sus diálogos en forma de profecía. Es un personaje duro, movido por sus propios intereses, que le gusta tenerlo todo bajo control y a quien poco le importa nada salvo su propia integridad y negocio. Su evolución comienza desde su falsamente encariñada relación con Strike, hasta que la investigación del asesinato pone en riesgo su libertad y centra sus intenciones en intentar asesinar a nuestro protagonista. Durante la película, llama la atención una escena donde regresamos al pasado de Rodney, mostrándonos su primer asesinato y su incapacidad para quitarle la vida a una persona. Inmediatamente, asociamos este *Flashback* con el actual Strike, ambos conservaban cierta humanidad, pero a Rodney los años en la calle se lo terminaron de arrebatarse.

Víctor Dunham (Isaiah Washington): Hermano mayor de Strike, quien intenta ganarse la vida de manera honrada. Su vida está consumida por sus dos trabajos necesarios para mantener a su familia. Su declaración frente al detective Rocco, denota un hastío vital por sus escasas posibilidades de ascenso en la escala social, sus frustradas intenciones de abandonar el barrio en búsqueda de una vida mejor. Se declara como asesino del *clocker*, Darril Adams, en defensa de su propio hermano. Desde un inicio este personaje, se nos presenta con especial humanidad y un fuerte carácter solidario: su afecto por su hermano Strike, su familia como máxima en la vida, su cuidadísima rutina en el trabajo y su paciencia con el resto de seres humanos.

Rocco Klein (Harvey Keitel): Investiga el crimen del asesinato de Darril Adams. Desde un principio se muestra con mayor entusiasmo por la verdad que el resto de policías que investigan la escena del crimen. No lo ve como un simple conflicto más, en un barrio donde se suceden los asesinatos y los ajustes de cuentas entre *Clockers*. Desconfía de Strike como principal sospechoso, tras no encontrar coherencia en la confesión de su hermano Víctor. Spike retrata a este policía de manera diferente al resto, es un personaje calmado, no se mueve por la violencia sino por la veracidad de los hechos que investiga. Uno de los últimos diálogos, donde Strike le pregunta a Rocco “¿Por qué el si se preocupa por ellos?” termina de evidenciar la actitud de este personaje, le preocupa la situación del barrio, quiere que los jóvenes salgan de ahí, les trata con madurez, al contrario que el resto de inspectores. En este caso, el director tiende una mano a la autoridad policial, quizás considerando el buen hacer de algunos policías o quizás del intercambio de puntos de vista surgido de la colaboración con Martin Scorsese para la realización de esta película.

André The Giant (Keith David): El policía del barrio cuya principal preocupación es que las nuevas generaciones, no sigan el mismo camino de la gente de la calle. Cuidaba de Strike, hasta

que este decidió seguir las palabras del gangster Rodney, aunque su preocupación por él se mantiene latente. Ahora su relación con el joven *clocker*, se basa en mantenerle alejado de los niños del barrio. Muestra la misma dureza y actitud que Rodney pero desde un punto de vista totalmente contrario, trata de guiarlos hacia un futuro mejor pero desde el punto de vista del bien.

Tyron (Pee Wee Love): El pequeño niño del barrio que movido por su inocencia, comienza a sentir curiosidad por la vida de gangster, incitado por la realidad que vive y los videojuegos que consume. Spike utiliza de nuevo a un personaje, como retrato del futuro de la sociedad afroamericana de su país. Tyron, es un personaje moldeable, cuya actitud varía en función de su relación con los personajes que intervienen en cada uno de los actos. Strike ve en él, una forma de redención, intentando alejarlo de la vida que lleva el, aunque en ocasiones sus lecciones se alejan bastante de su intención principal. El joven con cada escena va mudando su actitud, asemejándose cada vez más a Strike, y el director de nuevo utiliza el elemento externo de la ropa para retratar esta evolución en su personalidad, con *outfits* cada vez más semejantes a los que viste el protagonista.

6.2.5 Comentario

Aunque este film no represente directamente el racismo como tal, si se trata de un primer acercamiento a la situación vivida por las minorías raciales en Estados Unidos. Alejados de la discusión de si Spike Lee estereotipa en exceso la situación en esta cinta, el autor realiza mediante la obra de Richard Price, una adaptación de la realidad sufrida por muchos jóvenes en los barrios de su amada Nueva York, desviando el punto de vista policial que ofrece el escritor, hacia la catarsis de un joven consumido por la vida de la calle.

Spike Lee una vez más hace crítica y autocrítica de la sociedad en la que convive. Nos ofrece un entorno donde la población afroamericana, queda abandonada a su suerte, sin apenas aspiraciones de ascenso en la escala social y donde las auténticas oportunidades quedan relegadas a la supervivencia. Un entorno donde a la autoridad poco le preocupa la situación, mientras no les afecte a ellos y se propague hacia sus zonas de confort.

Por otro lado, lanza de nuevo una reflexión hacia su propia raza, una nueva propuesta de cambio. La crudeza y realidad de los hechos, mostrando con total cercanía los asesinatos de los jóvenes *clockers*, ejemplificando el relevo de unas generaciones a otras predicando con el mal ejemplo, y la escasa importancia que se le concede a las oportunidades de cambio y de reorientación, como una ejemplificación más de la necesidad de un nuevo punto de partida de cara al futuro, empezando por las nuevas generaciones. Por ello el autor, acude al recurso del pasado, mostrando mediante diálogos y Flashbacks el pasado de algunos personajes, o misma

mente el personaje de Tyron, donde su inocencia y buen corazón lo hacen perfectamente moldeable para un futuro perdido o una vida de progreso.

Cierto es, que Lee se muestra bastante negativo con la situación afroamericana en el film. Víctor, el hermano mayor de Strike, se busca la vida de manera honrada y humilde, cuida de su familia, pero sus buenas intenciones se ven frustradas por su pluriempleo y sus escasas aspiraciones de progresión hacia una vida mejor en ese barrio. Por otro lado, Strike, su hermano pequeño, lleva una vida dedicada a la venta de drogas, con un futuro incierto pero sostenido por la promesas de ascenso del gangster Rodney Little. Los puestos de trabajo “importantes”, quedan ocupados por personas de otras razas ya sean, caucásicos, asiáticos o latinos, a excepción del policía André de Giant, quien no pasa de ser un mero patrullero policial que se dedica a alejar a los camellos de los niños del barrio. En otro orden, también refleja el problema de la drogadicción como algo que nos afecta a todos por igual, independientemente de nuestra raza, mostrando adictos al crack tanto negros como blancos, sumidos en una auténtica miseria.

El tema de la mentalidad racista, vuelve a tratarse aunque con mayor lejanía. Spike, incluye diálogos en los que proliferan los términos despectivos. El inspector Larry se refiere a la gente del barrio como africanos que solo pretenden ojear la escena del crimen y que se matan entre ellos, Strike a pesar de la paciencia de Rocco, se dirige a él como un policía más que solo quiere meter negros en la cárcel, así como los modos con los que la policía registra a los camellos, son pequeños guiños a una actitud que sigue dañando la convivencia en una sociedad multicultural.

En una época, donde la figura paterna desaparecía principalmente por causas tales como condenas y asesinatos, la mujer se ejemplifica con especial dureza, capaz de hacer lo que sea con tal de alejar a sus hijos de la vida de la calle. Esto queda representado perfectamente en la madre de Tyron, quien a pesar de sus constantes discusiones con Strike, no logra alejar al niño de cometer un asesinato. Spike continua en la línea de su anterior film, *Crooklyn* donde la mujer es una parte imprescindible de la familia y del cuidado de los hijos, todo sea dicho en esa fiel intencionalidad de realismo.

Quizás, lo que más se echa en falta en la película, puede que por fidelidad al libro de Richard Price, es el reflejo de la necesidad de lanzarse a la calle como modo de supervivencia. Strike, desde un principio sabemos que es un camello, pero desconocemos qué es lo que le ha inducido a ello. Es decir, a pesar de la problemática de la situación del tráfico de drogas, en cierta medida, este hecho tenía su “justificación” en la necesidad, en la supervivencia, en jóvenes que no encontraban otra manera de ayudar a sus familias, o de tener un sueldo digno para poder vivir, en un entorno especialmente decadente y duro.

En cuanto a lo esencialmente cinematográfico, esta película, llama especialmente la atención por la combinación de estética videoclip, planos cercanos al ambiente documental, que hacen al espectador participe de la situación y el uso de varias cámaras como tradicionalmente nos acostumbra el director. La variedad musical con la que nos deleita la banda sonora, profundizando entre géneros muy diversos, complementa en gran medida la acción. Spike Lee, vuelve a hacer historia en el hip hop, no solo con la inclusión de canciones como el famoso himno *Crooklyn*, sino incluyendo como actores a *Sticky Fingaz* y *Fredo Starr* integrantes del grupo *Onyx*.

En resumen, un film que en cierto momento puede resultar largo, pero que analizando los pequeños detalles tiene una gran repercusión en la temática social y en especial, en la situación de su raza en los Estados Unidos. Especialmente dura desde un inicio, haciendo visibles los estragos que el mundo de la calle está provocando, pero necesaria para abrir los ojos a muchos jóvenes.

6.2.6 Conclusión

Mis conclusiones a raíz, del visionado de este film, surgen desde dos perspectivas que conforman la realidad. La primera es la situación actual y la segunda la que tiene que ver con la comunicación

A pesar de estar ambientada en la década de los noventa, la decadencia y el empobrecimiento de las minorías en riesgo de exclusión es una realidad que continua hasta nuestros días. Por otro lado, el abandono por parte del poder político hacia a esta situación, simplemente cerrando los ojos ante un hecho evidente no favorece para nada su mejora. En los Estados Unidos e incluso nuestro país, las actividades ilegales se convierten en la única salida de muchas familias de inmigrantes, a favor de mafias y grupos que les siguen prometiendo un futuro mejor que nunca llega. Sin necesidad de referirnos a las drogas, podemos remitirnos al caso anteriormente mencionado de los manteros.

Por otro lado, desde hace años se ha generalizado tanto en series como en películas, el estereotipo del extranjero que vende droga, en gran medida representado por población de raza negra en los Estados Unidos, o en nuestro país quizás más orientado hacia la población de origen árabe. Esto ha desencadenado prejuicios inevitables entre la población, con numerosos casos de sospechas preconcebidas por parte de la autoridad policial, o denuncias basadas en hecho totalmente contrarios a la realidad.

Si es cierto, que la película *clockers*, es un hecho necesario a la hora de advertir sobre la delicada situación que vivía y vive la población afroamericana así como otras minorías raciales en los Estados Unidos y el resto del mundo, al igual que creo que la exageración o estereotiparían de

determinados personajes es imprescindible a la hora de sorprender y hacer reflexionar al espectador sobre la situación. Pero, hasta qué punto debemos exaltar la figura del *clocker* de barrio o personalidades de la calle y no la del joven que si logra escapar de ella por su propio empeño y dedicación en busca de oportunidades y un futuro mejor. Puede que se trata del mismo y redundante debate de donde se encuentra el límite de lo necesario, pero si es cierto que los comunicadores sean de la industria cultural que sean, juegan un papel imprescindible en el reflejo de aquello que construirá el futuro de nuestra sociedad.

6.3 FOUR LITTLE GIRLS

6.3.1 Ficha técnica

a) Título

Four Little Girls

b) Nacionalidad

Estado Unidos

c) Año de producción

1997

d) Director

Spike Lee

e) Genero al que pertenece

Documental

Fig.4 imagen de las cuatro niñas que fallecieron en el atentado

Fuente: <http://virginiafilmfestival.org/films/4-little-girls/>

6.3.2 Identificación del tema

Spike lee se introduce en el género documental, relatando los hechos acontecidos en 1963, en Birmingham, Alabama. Las tensiones entre blancos y negros, provocadas por la profunda segregación racial de los estados del Sur, desembocaron en una serie de atentados racistas que se cobraron la vida de cuatro niñas afroamericanas.

Cobra en este film un papel relevante, la mentalidad racista de la época, pero a su vez como poco a poco la población blanca comenzaba a abrir los ojos, ante la inutilidad de hacer diferencias entre personas por su color de piel.

6.3.3 Resumen de argumento

Spike Lee documenta el atentado terrorista provocado por ex miembros del Ku Klux Klan que en 1963 se cobraron la vida de 4 niñas, Dennise, Carol, Addie y Cinthia, que como cada domingo acudían a misa, a la iglesia baptista de su barrio.

Mediante testimonios de familiares, amigos y otras personalidades de renombre como Fred Shuttlesworth que vivieron de primera mano el terrible suceso, el director, recrea los hechos analizando desde las tensiones raciales que se vivían entre blancos y negros, fruto del malestar causado por la terrible segregación racial de los estados del sur del país, a las revoluciones que posteriormente surgieron a raíz de aquel fatídico acontecimiento.

6.3.4 Contexto histórico

Los años 60 fueron en la cuestión racial en los Estados Unidos, el principal foco de revolución del siglo XX. Aparecen los dos líderes afroamericanos históricos, en cuanto a la lucha por los derechos civiles de los negros, Malcolm X y Martin Luther King, con puntos de vista diferentes pero un mismo objetivo en común la liberación de su raza de la opresión que la segregación racial y la mentalidad popular seguía ejerciendo sobre ellos.

A diferencia de las décadas anteriores, donde el ejemplo y aspiración era la de tener una vida de blanco, llegando incluso a apropiarse de sus vestimentas y costumbres, se inicia una época de exaltación de lo negro. Esto, se veía favorecido por el inicio de la independencia de las colonias africanas que comenzaban a levantarse por su libertad, así gran mayoría de la población afro descendiente, comenzó a interesarse por sus raíces y despertar el espíritu de la libertad.

Pero para nada los sesenta fueron fáciles para los afroamericanos. Los Estados del sur del país continuaban siendo especialmente racistas, haciendo apología de los valores confederados que promovieron sus antepasados en el siglo XIX y estableciendo con mayor dureza las Leyes Jim Crow respecto al resto del país. El Ku Klux Klan perpetraba distintos actos de violencia y atentados, negándose a dejar avanzar los movimientos de liberación y pro derechos civiles de

cómo ellos diferenciaban “personas de color”, que cada vez más se acercaban al epicentro del racismo estadounidense, Alabama.

En este Estado, es donde se sitúan los hechos del documental. Principal foco de conflictos y tensiones entre blancos y negros durante los años 60, la ciudad de Birmingham se veía volcada en una ola de violencia. Los intentos del sector racista de la población blanca por frenar los avances de los movimientos negros, respondieron mediante varios atentados a iglesias e instituciones afroamericanas, y como medida supuestamente más “legal” sofocando las manifestaciones con mangueras de agua a presión y soltando a los perros, con el fin de ahogar los intentos de liberación de los negros. En este escenario, se produjo el atentado de la iglesia de la calle 16, en Birmingham, donde resultaron asesinadas cuatro niñas a manos de una explosión provocada por miembros del Ku Klux Klan.

Por otra parte, la sociedad estadounidense comenzaba a unirse en contra de aquello que no consideraba justo, sin importar ni razas ni color de piel. Así asistimos a una década donde se sucedieron los acontecimientos que congregaron a millones de personas, tales como la marcha sobre Washington (28 de agosto de 1963) donde Martin Luther King pronunció su famoso discurso “I have a dream” (1963) o el famoso festival de música de Woodstock en 1969 con el ya marcado auge del movimiento hippie.

Diez años, en los que Estados Unidos progresó en cuanto a política racial y vivió el nuevo despertar de la raza negra, pero donde una vez más no se logró sin cobrarse la vida de numerosas personas inocentes, como nos relata este documental.

6.3.5 Personajes

Al tratarse de una película documental, los personajes que intervienen en la acción se corresponden con allegados de las cuatro niñas que fallecieron en el terrible atentado, encontrado así familiares, amigos, el reverendo de la iglesia. Entre ellos figuran los padres de Addie McNair, Maxine McNair y Chris McNair quienes participan a lo largo del documental, todo sea dicho con gran valor y fuerza a la hora de recordar los hechos. Pero tras el visionado realizado, llama la atención en gran medida la implicación que tuvo la extrema situación en Birmingham con personalidades de renombre en la lucha por los derechos civiles de los negros.

Con estos nos referimos a Martin Luther King (1929-1968), quien informado de la dureza de los hechos que acontecían en el estado sureño, vio la necesidad de bajar a apoyar los movimientos que allí germinaban en una atmósfera especialmente racista y que se negaba a considerar como personas a la población de color.

Un referente en la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos que a raíz del documental hemos conocido, es la figura del reverendo Shuttleworth, quien combatió en las calles de Birmingham en contra de Ku Klux Klan y de la política racista del comisario de seguridad pública Eugene Bull Connor. Fue víctima de varios intentos de asesinato a los que sobrevivió, debido a su negación de aceptar políticas segregacionistas, llegando a inscribir a sus hijos en un colegio de blancos. Shuttleworth promovía desde la misma corriente baptista que Martin Luther King, un discurso mucho menos pacífico que el del doctor, pero que unieron fuerzas por la causa de la ciudad del Estado de Alabama.

Spike hace presente el cambio de mentalidad en la época, incluyendo testimonios de individuos de raza blanca, como el fiscal general Bill Baxley quien en 1971 reabrió el caso para finalmente meter entre rejas en 1977, al miembro del Ku Klux Klan responsable del atentado, Robert Chambliss conocido también como Rob Dinamite. El fiscal general fue un personaje recordado por este hecho y sus palabras en contra del grupo de extrema derecha, que cada vez eran más seguidas por la población blanca, hartos de una situación racial absurda y clasista que durante décadas solo había traído dolor y sufrimiento.

El cineasta responsable de esta pieza documental, nutre la información con los testimonios de personas muy diversas, que vivieron los hechos de formas muy distintas, yendo desde los más allegados a las 4 colegialas fallecidas, a personalidades de importancia que formaron parte de la lucha por el fin de un Estado basado en el racismo.

6.3.6 Comentario

Spike Lee se introduce en el género documental recogiendo los antecedentes, hechos y consecuencias del atentado de la iglesia de la calle 16, donde murieron las cuatro colegialas por cuales recibe el título la cinta. Como el mismo afirmó en una entrevista realizada para IndieWIRE³, “es un documental destinado a jóvenes tanto blancos y negros, que no llegaron a conocer la lucha por los derechos civiles, ni el movimiento que se organizó para lograrlo”. Y tras el visionado, es algo que realmente logra con el documental. (*Indiewire*, 12/12 1997)

Quizás, se trata de un hecho que en los libros de historia de este lado del charco, no ocupa un puesto relevante frente a las historias principales de los líderes afroamericanos por los derechos civiles. Pero realmente, fue donde la situación racial en Estados Unidos era más tensa y donde el Ku Klux Klan e instituciones políticas de la misma ideología, no pretendían considerar a la población negra sus iguales. Spike Lee, ha sabido acogerse a este suceso, para transmitir la crudeza de la segregación racial. Historias de los propios familiares, que comentan con tristeza

³ Entrevista realizada para la revista digital IndieWIRE <http://www.indiewire.com/1997/12/an-interview-with-spike-lee-director-of-4-little-girls-83268/>

la dificultad de decirles a sus propios hijos, que no puedes beber de un grifo porque solo puede ser utilizado por personas blancas, o que tienen que aguantarse el hambre hasta casa, porque no pueden comprar un sándwich debido a la misma cuestión. Ciertamente es, que el título del documental aleja un poco al espectador de toda la información previa al atentado que va a recibir, de hecho, para nada se espera recibir una auténtica lección de historia sobre la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos.

El cineasta, no cuenta únicamente con testimonios de personas afroamericanas, sino también, con blancos que condenaban el racismo y que realmente odiaban al Ku Klux Klan. Ejemplo de esto, es el fiscal general Bill Baxley, quien reabrió el caso para lograr encarcelar finalmente al asesino Robert Chambliss. Esto es un fiel reflejo, del progreso que los sesenta lograban en la sociedad. Desde años atrás, mucha población blanca condenaba el racismo desde el silencio, pero el inicio de esta década, supuso la salida a las calles. Cada vez más la población de esta raza se unía a la lucha de los negros, y poco a poco, iba importando menos el color de piel, aunque siga perdurando hasta nuestros días, en mayor o menor medida, el acecho del racismo.

Un documental, que con veinte años desde su producción continúa siendo actual, principalmente, con el panorama que día a día recorre el mundo, y que en el siguiente epígrafe analizamos como conclusiones a este visionado.

6.3.7 Conclusión

A parte del interés que suscita el tema, siendo quizás una de las cintas que de primeras pasa desapercibida al hablar de Spike Lee, llama profundamente la atención lo actual que sigue siendo los hechos que acontecidos en el film. Con esto nos referimos a gran parte de los titulares de noticias de este último año, donde gran parte de ellos podrían volver a ser el precedente de un documental como este.

En agosto del año pasado, varios grupos supremacistas blancos se lanzaron a la calle en Charlottesville, Virginia, lo que supuso la amplia respuesta de contramanifestantes. Este hecho, supuso varios heridos y numerosos arrestos, la muerte de una mujer arrojada por el coche conducido por un miembro de extrema derecha, la muerte de dos policías en un accidente de helicóptero, entre una larga lista de heridos y arrestos, a lo que se sumó las criticadas palabras del presidente Trump, repartiendo la culpabilidad hacia ambos lados⁴. Como comentábamos, una muestra más de que lo acontecido en 1963, continúa siendo un problema en nuestros días y que a pesar de la reducción de los grupos de extrema derecha, continúan actuando, y en los

⁴Artículo que incluye la retransmisión en directo de los hechos en el Estado de Virginia
<http://www.indiewire.com/1997/12/an-interview-with-spike-lee-director-of-4-little-girls-83268/>

últimos años ganando un protagonismo creciente. A continuación exponemos el mapa del odio extraído de la web oficial de Southern Poverty Law Centre, que afirma la existencia actual de 934 grupos de odio racial en los Estados Unidos.

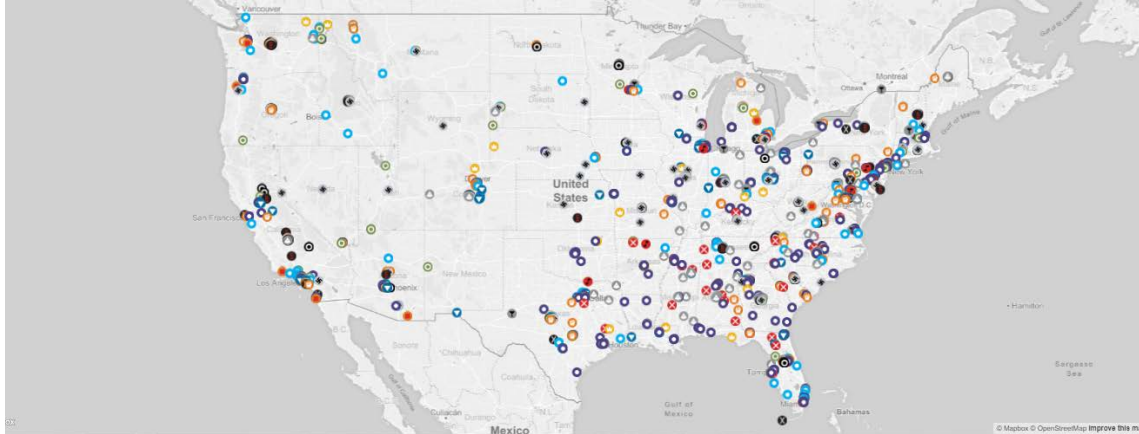

Fig.5 Hatemap extraído de la web oficial del Southern Poverty Law Center (2018)

Fuente: <https://www.splcenter.org/hate-map>

Por otro lado, la cuestión de la segregación racial y el compendio de leyes racistas conocidas como Jim Crow, fue abolido en 1975, todo sea dicho, legalmente. A espaldas de la ley, e incluso como algunas noticias nos informan recientemente, con apoyo de la autoridad, la segregación racial continua siendo un hecho factible, sobre todo al sur de los Estados Unidos. Como sostiene el sociólogo Douglass Massey en una entrevista realizada para la BBC World, “la segregación fue ilegalizada, pero no desapareció, permanece escondida”. (*BBC Mundo*, 1/8/2015)

Hablando del hecho principal del documental, el atentado racista a la iglesia afroamericana, podemos encontrar gran paralelismo con una situación predominantemente racista y de interés político que acontece en nuestros días. Los continuos bombardeos que recaen sobre palestina, donde cada día, vemos personas inocentes mueren, resultan heridas o pierden a sus familiares y amigos a causa de los continuos ataques de Israel. Spike Lee estudia, analiza y representa continuamente la situación racista en su propio país, pero el simple visionado de sus films, permite establecer una conexión global, que demuestra que el racismo, es una condena a la humanidad y que Estados Unidos, no es más que unos de los ejemplos más grandes de algo que acontece en el resto del mundo.

En conclusión primer documental del director Spike Lee y una manera interesante de presentarse en el género, que quizás pasa desapercibida entre la filmografía del autor. Con la distancia temporal que establecemos actualmente sobre los hechos ocurridos, el documental logra hacer que nos planteemos una pregunta ¿Cuánto hemos avanzado en el problema del racismo?

6.4 MALCOLM X

6.4.1 Ficha técnica

a) Nombre

Malcolm X

b) Nacionalidad

Estados Unidos

c) Año de producción

1992

d) Director

Spike Lee

e) Género al que pertenece

Drama biográfico

Fig.6 Cartel promocional para la película Malcolm X (1992)

Fuente: <https://www.filmaffinity.com/es/film331778.html>

6.4.2 Identificación del tema

Acercamiento al espectador de los hechos que condujeron a Malcolm Little, a convertirse en el famoso y controvertido líder por la liberación de los afroamericanos en los años 60, conocido como Malcolm X.

6.4.3 Resumen del argumento

Spike Lee convierte en imágenes la biografía del activista afroamericano, Malcolm X, tomando de ella acontecimientos claves de su vida. Teniendo como punto de partida, sus inicios como gangster en la ciudad de Boston y su desgraciado pasado familiar, Lee, da paso a su conversión al Islam, fruto de su ingreso en la cárcel y las palabras compartidas con el Ministro de la *Nation of Islam* y también recluso, Baines.

Una vez cumplidos sus 8 años de condena, Malcolm, continuó su progreso como ministro de la Nación, llegando a ser hombre de confianza de Elijah Muhamad. El gran interés que X despertaba entre la opinión pública, se ganó el recelo de sus compañeros de la Nación del Islam, la cual, pronto abandonaría con la intención de silenciarle. Una vez rotos los lazos institucionales con Elijah Muhamad, el activista crea su propio movimiento basado en el nacionalismo negro y suavizando su discurso respecto a la población blanca, mucho más receptivo tras su peregrinación a la Meca.

Malcolm X, ganó millones de seguidores en el país, pero despertó el odio de otros muchos, que finalmente condujeron a su asesinato, cuya autoría continúa siendo un misterio, despertándose amplias sospechas sobre sus ex compañeros de la Nación de Islam y organismos propios de gobierno tales como la CIA.

6.4.4 Contexto histórico

El argumento de este film queda dividido en dos. La primera parte del film recorre los años previos a la militancia de Malcolm X como líder afroamericano. Situándonos principalmente en torno a los años 50, donde conocemos el peor momento de la vida del protagonista marcado por su terrible pasado familiar, la delincuencia y las drogas. Su ingreso en un centro penitenciario, marca un punto de inflexión en la historia del líder. Su conversión al Islam marca el inicio de su histórica lucha, por la liberación de la raza negra afroamericana.

6.4.5 Personajes

Los personajes que desarrollan el argumento de este film biográfico, son interpretaciones de aquellas personas que tuvieron cupo en la historia de Malcolm X. Si bien, también encontramos *cameos* de personalidades de renombre en la lucha, tales como Nelson Mandela o el reverendo Al Sharpton.

Malcolm X (Denzel Washington): Protagonista del film. Activista afroamericano por la lucha de la liberación de los afroamericanos, con un discurso mucho más radical frente a las palabras de su coetáneo Martin Luther King, y vinculado a la religión de Islam. El argumento del film nos conduce desde su juventud sumida en la miseria de la vida de gangster consumido por las drogas y el dinero, hasta su ascenso y asesinato tras convertirse en figura clave en la lucha.

Shorty (Spike Lee): Personaje basado en Malcolm Jarvis, amigo de la juventud de Malcolm X. Este aunque un simple personaje secundario, juega un papel imprescindible en el reflejo de la mentalidad de la población negra anterior a la década del cambio en los años sesenta. Centrado en mantener su pelo liso, y en el supuesto bien estar de la vida de gangster, que les permite acercarse a los lujos y placeres que se reservaban para la raza blanca. Shorty acompaña a Malcolm X durante la primera etapa del film, correspondiéndose con la parte de la vida del líder marcada por la delincuencia y las drogas. Una vez que el protagonista se convierte al Islam y comienza su militancia como Ministro de la Nación del Islam, Shorty desaparece, no sintiéndose correspondido con los valores que su amigo le transmite.

Elijah Muhammad (Al Freeman Jr): Líder de la Nación del Islam. Tras la puesta en libertad de Malcolm X, pone grandes esperanzas en él aunque advierte que se trata de un individuo interesante para ocupar el puesto de Ministro, pero a su vez puede llegar a resultar peligroso para la propia Nación. El desarrollo de los sucesos, con el ascenso de Malcolm como líder de opinión pública frente a la cuestión racial, comenzó a establecer diferencias a diferencia con el líder de la institución, que finalmente trató por diversos medios silenciar el discurso del líder afroamericano. Finalmente pierde total autoridad y credibilidad, tras las demandas de paternidad de varias mujeres vinculadas a la institución.

Baines (Albert Hall): Personaje vital en el desarrollo de la acción, responsable de la conversión de Malcolm X al Islam, durante su periodo como recluso. Tras el visionado, este personaje se nos muestra en cierto modo, como un embaucador, a través de sus palabras logra convencer al protagonista de su conversión, pero llegado determinado momento con el interés que logra despertar ante los medios, advierte al líder de la Nación del Islam Elijah Muhammad de la necesidad de prescindir de él.

Betty X (Angela Basset): Mujer de Malcolm X, representación de la corriente femenina de la Nación del Islam. Apoyo los discursos de su marido y sufrió con él las constantes amenazas que recibió. Portadora del discurso de Malcolm X dentro del sector femenino de la población afroamericana.

6.4.6 Comentario

Una película sobre la vida de vida del líder afroamericano, que deja claro mucho más que la radicalidad de su discurso frente a otros lanzados contra el racismo en Estados Unidos. Nos ofrece una visión de su pasado familiar. Como su padre ya formaba parte del movimiento de liberación de los negros como seguidor de los principios estipulados por Marcus Garvey. El sufrimiento de la persecución del Ku Klux Klan, poniendo fin a esa parte de su vida, con el asesinato no reconocido de su padre, su madre ingresada en un hospital psiquiátrico, y sus hermanos repartidos a su suerte por los servicios sociales.

Spike Lee pone en conocimiento del espectador, la oscura y apenas tratada juventud de Malcolm X, al que la negación de una sociedad que no premia oportunidades a la raza negra lanzó al mundo de la delincuencia. Como se introducía en la vida de gangster y la pérdida de mundo de las drogas y el dinero, en una época donde la máxima de la mentalidad afroamericana era lograr la apariencia de un ciudadano blanco.

La cinta evidencia con imágenes, la evolución del discurso de Malcolm X, desplazándose de la radicalidad, el odio hacia la raza blanca y los tintes machistas de su discurso como Ministro en la Nación del Islam, hacía palabras mucho más unificadoras e inclusivas tras su escisión con la institución. El director hace visible, la no total propiedad de sus palabras como Ministro de la Nación, intercalando imágenes de su discurso, con conversaciones junto con el Líder Elijah Muhammad y el Ministro Baines. Quizás la parte más llamativa de la cinta, sea ver como la figura de Malcolm X evoluciona, sin mantener un discurso que ajeno al cambio, al error, situaciones propias de un líder humano, que se equivoca y sabe rectificar. En la parte última del argumento, un discurso del protagonista tiende de nuevo la mano a todo aquellos que anteriormente ofendió, incluyendo aquellas personalidades afroamericanas que combaten en la misma lucha desde puntos de vista distintos.

Spike Lee hace uso de todas las técnicas que lo caracterizan como director, iniciando el film con una estética que en ciertos momentos puede recordar al género musical, hasta lograr un final que tratándose de imágenes propias de la película, llega a confundir al espectador considerando si realmente están extraídas de algún documental. Este hecho, es el que retiene la atención del espectador, estableciendo una línea entre primera y segunda parte de la acción. La música ocupa un evidente segundo puesto, frente a la importancia que cobra el diálogo en la acción y la expectación de los continuos discursos que componen la acción.

Quizás pierde en ciertos momentos importancia, la movilización que supuso la acción de Malcolm X en el país, frente a los sectores que estaban en contra de sus ideales. Puede que en

ese afán de ofrecer la visión de un líder capaz de rectificar, El cineasta olvidó representar el impulso que su discurso aportó a la población afroamericana.

Se hace valorar en la veracidad de los hechos transmitidos, la representación que el autor realiza de la figura de la mujer. Relegada a un segundo puesto y bajo la acción del hombre, se hace notar especialmente en durante la acción de Malcolm X como Ministro de la Nación del Islam, considerando a la mujer con especial cuidado, ya que son según las palabras de Elijah Muhammad en el film “las más cercanas al diablo”.

Una extensa cinta que el director vio necesario realizar para dar a conocer a los jóvenes afroamericanos la vida y la lucha de Malcolm X, apoyada y financiada por importante celebridades de la raza negra como Michael Jordan, Prince, Oprah Winfrey, Magic Jhonson o Bill Cosby. Complicada en cuanto a realización debido a la cantidad de localizaciones que precisaba, en el especial la peregrinación a la Meca, que tuvo que ser grabada en Nueva Jersey hasta que Lee logro el permiso para la el rodaje, aunque no pudo presenciarlo, debido a la estricta normativa del Islam.

6.4.7 Conclusión

Spike Lee advierte una vez más de la necesidad de hacer recuerdo presente de la historia negra, exaltar la identidad y valores afroamericanos y transmitirlos de generación en generación. Con ello nos deja un nuevo documento visual sobre la lucha por los derechos de los negros en Estados Unidos a través de la figura de Malcolm X.

El transcurso del tiempo, evidencia los avances que en cuestión racial se han logrado en los Estados Unidos, llegando sorprendentemente al nombramiento del primer presidente negro en 2009 y reelecto en 2013. Pero los problemas generados por la mentalidad racista que convive en la sociedad, sigue latente y dejando claro el largo recorrido que nos queda por delante para erradicarlo.

A lo largo de esta investigación hemos comentado el abuso de autoridad policial, asesinatos, la decadente situación de la población afroamericana. Pero Estados Unidos, es quizás uno de los países más multiculturales del mundo, y lo que en su momento levanto a la población negra, ahora comienza a levantar a otras razas en busca de sus derechos como ciudadanos. Hablamos así de uno de los titulares que ocupan las páginas de nuestros diarios estos últimos días, sobre la terrible situación que vive la población mexicana, mucho de ellos inmigrantes ilegales, que se desplazan al país en busca de oportunidades y de una vida digna, el conocido “Sueño americano”. Toda esto, Tiene su principal frontera en las continuas palabras y políticas que poco tienen que envidiar a la segregacionista Jim Crow, del actual presidente Donald Trump, que con cada discurso parece exponer más su odio hacia la población latina. Fuera de la crisis

democracita entre ambos países que acechaba en 2017, la auténtica discusión y el problema de esta crisis racial, son las vida humanas, llegando una vez más a situaciones tan extremistas, como la que la semana pasada nos llegaba de niños enjaulados separados de sus familiares, ¿Qué gran paralelismo con la infancia de Malcolm X, no?

En cuanto a Europa, asistimos hace escasos días al caso del barco Aquarius cargado de inmigrantes que buscaban refugio, que recibió la profunda negación de algunos países de recibirlo y los brazos abiertos de nuestro país, concretamente en la ciudad de Valencia, aunque suscitando comentarios en la población con un marcado tono racista. Estos son simple ejemplos de aquella metáfora de que la historia es cíclica y se repite, han aparecido líderes, se han ganado luchas y cambios, pero también aparecen nuevos hecho y problemáticas que generan un nuevo punto de partida frente al cambio.

Retomando de nuevo el film, si es considerable el hecho de que la historia negra afroamericana, ha logrado hacer recuerdo a sus líderes, pero creo que como en otros muchos ámbitos, la mujer ha quedado relegada a un segundo puesto, alcanzado logros igual de importantes que sus compañeros activistas. Hablamos así, `por ejemplo de Rosa Parks, importante figura por los derechos civiles en Estados Unidos, quien se negó a cederle el puesto a un blanco y desplazarse a la parte trasera del autobús.

Finalmente, es considerable la importancia de mantener latente el pasado, como referente o inspiración a cambios futuros. La labor de Spike Lee, de exponer a las nuevas generaciones hechos pasados, y que otros muchos cineastas del género independiente afroamericano también realizan, es básico a la hora de plantear el escenario de la futura evolución de nuestra sociedad, frente a problemas a los que aún no se ha dado solución, tales como el aquí tratado racismo.

6.5 BAMBOZZLED

6.5.1 Ficha técnica

a) Nombre

Bamboozled

b) Nacionalidad

Estadounidense

c) Fecha de producción

2000

d) Director

Spike Lee

e) Género

Comedia dramática

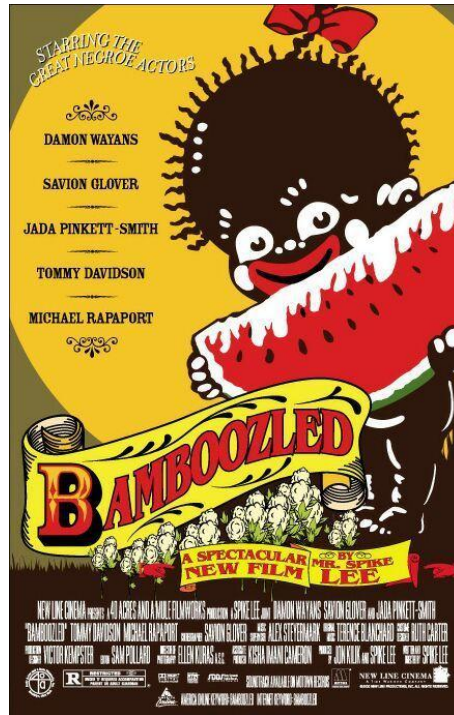

Fig.7 Cartel promocional para la película Bamboozled (2000)

Fuente: <https://www.filmaffinity.com/es/film632245.html>

6.5.2 Identificación del tema

Spike Lee cambia totalmente de registro en este film, centrándose en el mundo de la comunicación y arremetiendo contra diversos aspectos de la industria de la que él mismo forma parte.

La principal crítica de la película arremete contra los medios de comunicación como generadores de estereotipos y de contenidos insulsos de escasa veracidad informativa, alimentando únicamente sus ansias de beneficio económico y de consecución de audiencias desorbitadas, sin tener en cuenta la ética informativa. Un argumento que sitúa a los principales protagonistas de la acción en un continuo conflicto entre sus intereses personales y lo moralmente correcto, a través del controvertido mundo de la fama y el ascenso en la escala social. Por otro lado, el director como acostumbra, centra su visión de los acontecimientos desde el punto de vista del racismo, reflejándolo en diversas cuestiones que posteriormente comentaremos.

6.5.3 Resumen del argumento

Pierre Delacroix es un joven afroamericano, graduado en la Universidad de Harvard, que trabaja como guionista para un canal de televisión americano llamado CNS (Continental Network System). Todos sus éxitos, comienzan a tambalearse ante el ultimátum de su abusivo y cínico y racista jefe, Thomas C Dunwitty, amenazándole con el despido sino trae una propuesta que aumente considerablemente la audiencia del canal.

Tras los intentos rechazados de realizar un programa de comedia inteligente, basado en la clase media afroamericana, Delacroix da con la clave de los intereses de Dunwitty con *Mantan: The New Millenium Minstrel Show* (Mantan: el trovador del nuevo milenio). Una supuesta comedia de situación en forma de sátira que pone en el escenario personajes estereotipados basados en la población negra esclava del sur del país, actuando como meros bufones del espectador, reproduciendo diálogos basados en la humillación de su propia raza.

Esto unido al esplendido y sufrido papel de los artistas callejeros Manray y Womack como protagonistas del show, y lejos de las justificaciones del canal sobre su programa como una mera burla, suscita un increíble interés entre el público y la crítica, así como la protestas de grupos de activistas afroamericanos y de los radicales Mau-Maus que la consideran una terrible ofensa.

Delacroix, se ve así encerrado en un profundo conflicto ético, entre continuar con los placeres de la fama acosta de ofrecer autentica telebasura sobre su propia raza o plantar cara a una situación que poco a poco escapa a su escasa autoridad.

6.5.4 Contexto Histórico

El film queda contextualizado en la época de su producción (año 2000). Principalmente, esto se deduce, aparte de motivos estéticos, por el discurso inicial del personaje Dunwitti, acusando al auge de internet, como culpable de la pérdida de espectadores. Esto fue una cuestión muy debatida en la época y que a día de hoy continúa generando discusiones, planteando si el infinito mundo de la web implicaría la desaparición de otros medios de comunicación.

Por otro lado, los diálogos y planos recursos que utiliza el director, hacen referencia a programas influyentes de la época. Cuando los dos bailarines callejeros, regresan a su mísero hogar, se sientan frente al televisor, que casualmente retransmite el programa, *The Chris Rock Show*, cuya retransmisión se dio desde 1997 hasta el año 2000.

6.5.5 Personajes

Un detalle vital en esta película son los personajes contradictorios que el director usa para personificar la crítica que conlleva el discurso principal del film. A continuación analizamos los principales individuos que componen la acción.

Pierre Delacroix (Damon Waynes): protagonista sobre el que gira la acción. Delacroix trabaja como guionista para el canal CNS y es quien bajo las amenazas de su jefe de departamento Dunwitty, crea el controvertido y estereotipado programa *Mantan*. Como representación de la clase media afroamericana, con estudios y un puesto de trabajo con cierto renombre, Spike lee acude al recurso del estereotipo del negro al que su estilo de vida y sus logros como profesional, vinculan al repetido comentario “de llevar una vida de blanco”. Delacroix, es un individuo que convive con el miedo a descender en la escala social, lo que lo distancia de la ética profesional justificando continuamente sus actuaciones. Un detalle importante a tener en cuenta en este personaje es el hecho de la desinformación, de la cual se intenta hacer cargo su ayudante Sloan Hopkins ofreciéndole datos sobre la realidad de los antiguos programas sobre trovadores, y de la cual Delacroix hace caso omiso.

Manray (Savion Glover): bailarín callejero encargado de dar vida al personaje principal del Show *Mantan*. Desde su primera aparición en el film conocemos un joven talentoso, con ansias de triunfar que sucumbe a la primera oportunidad que llama a su puerta sin tener en cuenta, en un principio, las condiciones y consecuencias de esta. La vida de Manray representa el rápido ascenso de la fama, saliendo de una vida que roza la miseria con continuos desahucios a establecerse en un lujoso apartamento con vistas envidiables. Spike Lee, refleja así la cruda realidad de los medios de comunicación a la hora de catapultar individuos a la cima de la industria, aprovechándose de sus talentos y sueños, y la facilidad con la que posteriormente prescinden de ellos, abandonándolos a su suerte, en el caso del film exagerándolo hasta la muerte del personaje.

Thomas Dunwitty (Michael Rapaport): abusivo y cínico y racista jefe de Delacroix, a pesar de su juventud aparenta el creer tener el mundo a sus pies. A pesar de su protagonismo secundario, este personaje es una parte importante de la crítica de Spike Lee. La constante actitud racista de Dunwitty, sin importarle el daño que pueda provocar sobre sus empleados negros, se corresponde con una actitud social muy frecuente denominada microracismo⁵, que consiste en acciones despectivas de menor intensidad hacia una raza, que pasan desapercibidas debido a su integración en la actitud social. Con esto, nos referimos a su continuo uso de la palabra *nigga*, el

⁵ Explicación microracismos extraída de la página web <https://www.regeneracionlibertaria.org/microracismos-una-movida>

continuo mimetismo del personaje adoptando la estereotipada formas de actuar de la población negra, o el simple hecho de considerarse más negro por que el propio Delacroix por su desconocimiento sobre los ídolos deportivos afroamericanos. Por otro lado, supone una nueva crítica al abuso de autoridad, pero esta vez centrada en el entorno laboral. Dunwitty no desempeña su puesto con ética, haciendo más propicio para el puesto al propio protagonistas y sus iniciales intenciones de hacer programas inteligentes.

Sloan Hopkins (Jada Pinkett): personaje vital en representación del papel de la mujer en los medios de comunicación. Sloan, es la portadora del conocimiento, la única que se informa e investiga sobre los predecesores de la controvertida sitcom que pretende retransmitir en el canal. Infravalorada constantemente, nadie presta atención a su intento de reflexionar sobre la humillante representación de la raza negra que supone el programa. Finalmente este personaje desistes en sus intenciones, al caer víctima del estereotipo de la mujer triunfadora como oportunista y objeto de los intereses sexuales de los hombres. Su vida acaba destrozada por las consecuencias de las decisiones de Delacroix, a quien finalmente asesina como responsable de la terrible situación.

Julius, *Big Blak Africa* (Mos Def): Hermano mayor de Sloan. Líder de grupo Mau-Maus, cuya principal intención es alzar los valores promovidos por el nacionalismo negro, desde una radicalidad descontrolada, fruto de la ignorancia y de la escasa organización. De nuevo se representa, las ansias de triunfo en las calles, condicionadas a la toma de decisiones erróneas, como la de abrirse hueco entre la opinión pública, retransmitiendo el asesinato de Manray para poner fin al terrible programa de televisión.

6.5.6 Comentario

Un infravalorado e interesante film de Spike Lee, que cobra especial interés a ojos de estudiante de comunicación. El cineasta se distancia, de los barrios y el entorno al que nos tiene acostumbrados, para centrar su crítica detrás de las cámaras, en aquello que precede al contenido que recibimos en nuestros televisores, poniendo en jaque la dudosa ética de los profesionales del sector y la confirmada ignorancia del espectador. Por ello nos presenta, una historia donde el protagonista abandona sus intentos de crear contenido inteligente frente al triunfo y placeres de la telebasura llegando a la propia humillación de su raza. El programa lejos de ser tomado como una sátira, suscita un increíble interés y entretenimiento, entre la propia población negra y la blanca, tímidos en un principio a que su aprobación supusiese una ofensa. Este hecho desata consecuencias varias, como una mayor normalización de los microracismo, respuestas variadas frutos de las distintas interpretaciones del público, yendo desde la aprobación hasta la violenta propuesta de los Mau-Maus.

Una cinta que pone en juego mediante los distintos personajes, estereotipos que ocupan la mentalidad social. Básico a la hora de interpretar los hechos es el diálogo entre Dunwitti y Delacroix, en la que el jefe de la cadena de televisión le advierte que “el público no quiere negros que se creen blancos, sino negros que pretende ser todavía más negros”, frase que encuentra un intencionado paralelismo con el hecho de pintar la cara a los actores afroamericanos con la pasta de ceniza a fin de exaltar ridículamente sus rasgos. Esto es un hecho totalmente verídico, la televisión y concretamente los productos culturales que ahí se consumen han establecido una serie de características que el público hemos generalizado y asimilado como reales. En el caso de la raza negra abundan los estereotipos, algunos en cierto modo menos dañinos como pueda ser las dotes de baile, para la música, deportes como el baloncesto, y otros profundamente dañinos, como la vinculación al mundo del crimen o el repetido “los personajes negros siempre mueren primero”.

La estereotipación de la raza negra, no queda únicamente vinculada al terreno del audiovisual, también se registra en las relaciones personales. Dunwitti, es un personaje que en cada diálogo denota el intento de imitar las formas de actuar que se atribuyen a la estética hip hop, género musical con una amplia tradición de artistas negros. Juega un papel básico a la hora de generar la actitud del personaje, la decoración de su despacho, poblado por imágenes de deportistas afroamericanos, denotando que el mayor conocimiento que tiene el joven sobre la raza negra es su presencia en los deportes. Por otro lado, la tremenda tranquilidad con la que se toma los comentarios racista, compone una crítica de la facilidad con la que la sociedad quita peso e importancia a muchas situaciones cotidianas que supuestamente suponen faltas de respeto leves o justificadas a otra raza.

La clase media afroamericana, queda retratada por el recelo que general. El propio Dunwitti da a entender que son negros tratando de ser blanco, frase que poco se distancia del planteamiento de Julius, considerando que el ritmo de vida elitista y sus privilegiados estudios no son más que los comportamientos propios de un caucásico.

Digno de comentar, es el papel que confiere el director a la mujer en este film. Acostumbrados en los anteriores a limitarlas al entorno familiar y doméstico, Spike Lee introduce en este film a una mujer triunfadora cuyos puestos es secundado por sus estudios (a pesar de estar supeditada a Delacroix), dueña de la valentía que le falta al protagonista para tomar sus propias decisiones y portadora del conocimientos y del saber hacer. Sloan Hopkins, insiste a los personajes en que antes y durante el lanzamiento del programa, investiguen la verdadera historia sobre los antiguos trovadores que representaban este tipo de Shows. Sus palabras, únicamente caen en el olvido, supeditados a los celos de Delacroix y Manray. Un interesante punto de vista, sobre el techo de cristal que a día de hoy continúa negando el ascenso a los puestos directivos a la

mujeres, o simplemente el hecho de ser escuchadas en sus puestos de trabajo, y sobre el extendido estereotipo de la mujer triunfadora como oportunistas y supeditadas a los intereses sexuales de los hombres.

Una vez más el mundo de la calle, se nos ofrece como un entorno pesimista, gobernado por jóvenes confundidos, con grandes aspiraciones pero escasas oportunidades, que acaban sucumbiendo a la mínima posibilidad de un poco de atención pública. La autoridad policial, es objeto común de crítica en el discurso de Spike Lee, quien al final del film, no expone una situación extremadamente racista: todos los miembros del grupo Mau-Maus son asesinados tras su delito, excepto el único integrante blanco, quien también se considera negro como el resto de sus compañeros afroamericanos. De nuevo una expresión más de la disconformidad del director, con el sistema policial de su país.

Spike lee, concentra en el argumento del film, una crítica a diversos aspectos sociales, alejándose de los entornos más excluidos de sus anteriores obras, para centrarse en el mundo de la comunicación de la que él forma parte y la clase media afroamericana que cada vez va logrando un puesto más relevante en la escala social del país americano.

La película, lanza un importante mensaje, tanto a los medios de comunicación como a espectadores. La necesidad de informarse, la importancia del conocimiento a la hora de actuar con ética y veracidad en el mundo de la comunicación. La necesidad de un público, educado mediáticamente, para saber diferenciar contenidos, contrastar informaciones o simplemente imponer su superioridad frente a la telebasura, que en muchos casos somos partícipes.

6.5.7 Conclusión

Es innegable la importancia que los medios de comunicación poseen desde hace años en nuestra sociedad, como transmisores de información y generadores de constantes actitudes y mentalidades en los individuos del colectivo social. Como se evidencia en el film, es muy importante, como en cualquier acto comunicativo, tener presente las consecuencias que el discurso a transmitir, puede generar en nuestro entorno. Concretamente en la película visionada, hablamos de estereotipos sobre la raza negra y la normalización de determinadas conductas racistas.

Esto es un hecho, que con un simple repaso al mando de nuestro televisor, podemos observar, no únicamente aplicado a la cuestión racial, sino también a cuestiones machistas entre otros tipos. Son innumerables, los productos televisivos y cinematográficos que abusan de los estereotipos como forma de dotar de humor a sus obras, hecho que aparte de suscitar un par de risas, provoca la normalización de ciertas situaciones, así como la generalización de los hechos visualizados. Hace un par de años, una cadena retransmitía en nuestro país un programa sobre

detenciones a individuos que robaban coches previamente preparados por los agentes de policía. Todo ello narrado con una voz en *off* que dotaba de gran comicidad a la situación, ganaba numerosos adeptos en las mañanas de los sábados. Pero tengamos en cuenta por un momento dos hechos: la mayoría de individuos detenidos, eran afroamericanos en zonas conflictivas, y por otro lado ¿hasta qué punto posee humor, ver como jóvenes, algunos de ellos ya con antecedentes, son detenidos por la autoridad policial? Esto es un ejemplo más de normalización y exteriorización, simplemente acudiendo a una amistosa narración que quita peso a las imágenes transmitidas, y ofreciendo (intencionadamente o no) un condicionamiento del espectador sobre determinada raza.

Por otro lado la obra de Spike Lee, no centra del todo la culpabilidad únicamente en los medios, ofreciendo otro interesante punto de vista, la educación mediática de los espectadores. Todo lo que comentado en el párrafo anterior, tiene una posible erradicación, en la formación de la sociedad, para hacer frente a la creciente sobre información que vivimos en pleno siglo XXI. Individuos capaces de contrastar la información, de cuestionarse aquello que observa para imponer una separación entre realidad y ficción y capaz de descartar contenidos que en ocasiones llegan a atentar con la propia inteligencia humana.

CONCLUSIONES GENERALES

7. CONCLUSIONES

El racismo es uno de los problemas que desgraciadamente acompaña de la mano al paso de la Historia. A lo largo de ella, la humanidad ha vivido constantes situaciones de odio y exclusión racial, al igual, que se han sucedido los acontecimientos para erradicarlo. En plena era de la información, cobra un papel especialmente relevante en el cambio social, los medios de comunicación, y en concreto es en el cine, como hemos detallado en este trabajo, donde algunos directores emprenden su lucha.

Tras la investigación realizada, se evidencia la importancia de Spike Lee como uno de los cineastas más relevantes en liderar la lucha contra el racismo, en Estados Unidos. Su profundo análisis de la realidad que le rodea así como de sus precedentes, le permite poner en jaque desde distintos planteamientos argumentales, esta problemática situación, además de realizar una importante labor historiadora, transmitiendo a las nuevas generaciones, acontecimientos pasados de la historia afroamericana.

Desde sus inicios, el director ha logrado acercar al espectador, ha hecho que aparentemente considera lejanos, y más ante el público internacional, considerando que sus tramas quedan todas contextualizadas en los Estados Unidos. Pero profundizando en las acciones de los personajes, no solamente logramos evidenciar que el racismo es una constante en la mentalidad social, con mayor o menor incidencia en función de la época, sino la semejanza de los acontecimientos en el panorama mundial con los hechos visualizados.

De este modo, hemos tratado la violencia social argumentada en el film *Do the Right Thing*, vinculada a las oleadas de protestas racistas y contra respuestas que el año pasado acontecía en los Estados Unidos, o el suceso en nuestro país de la muerte del mantero Mame Mbaye y las manifestaciones en contra de la terrible situación de este colectivo. Hemos advertido, sobre las consecuencias de los estereotipos preferentemente raciales, que en determinadas ocasiones desarrollan los medios de comunicación, y la peligrosidad de una audiencia desinformada, mediante el planteamiento argumental de *Bamboozled*. Incidido en los desafortunados actos de terrorismo racial que continúan asolando el mundo, tras el visionado de los hechos que marcaron a la ciudad de Birmingham en 1963, y recordado el nombramiento de nuevas figuras en la historia afroamericana, a través de la vida del histórico líder Malcolm X.

Pero realmente, todo esto permite dar cuenta, de la continua actualización del racismo, sucediéndose cada día los titulares con un marcado contenido referido a este, que obligaba a actualizar la información de los análisis. Esto, pone de nuevo en relevancia, la obra de este autor, donde la distancia temporal con algunas de sus películas, (2019, 20º aniversario de *Do*

The Right Thing), no supone lejanía alguna con la veracidad argumental propiciada por el afán de realismo del director afroamericano.

También hemos criticado determinadas características de sus films. En especial, la supeditación de la mujer a los papeles principales de los hombres, limitándolas entorno doméstico y familiar, que en ocasiones encontraba su justificación en la búsqueda de realismo, como afán de crítica social, que en ocasiones se pierde a ojos de algunos espectadores. La falta de importancia concedida a figuras femeninas en la lucha por los derechos civiles de los negros, tales como Rosa Parks. Pero también suavizamos, el difundido comentario de la exageración y estereotipación que confiere Spike Lee a sus personajes, acudiendo a estos recursos, como manera de secundar su crítica y en cierto modo “herir” la sensibilidad del público, haciéndolo participe de la acción y empatizando con la realidad de nuestro mundo.

Un director versátil, cuyo discurso antirracista a veces queda oculto por el personaje mediático que en ocasiones desarrolla, pero que evidenció la importancia del cine como herramienta a la hora de lograr un cambio futuro en la mentalidad social y en la erradicación de problemas tales como el racismo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

8. BIBLIOGRAFÍA

1. McGowan, T. (2014). *Contemporary Film Directors: Spike Lee*. Illinois: University of Illinois
2. Saldarriaga, H. (2008). *El cine de Spike Lee: Análisis de la violencia social en la película Do The Right Thing*. Perú: Universidad de Piura.
3. VV.AA. (2005). Los nuevos retos de occidente. En *Historia Universal: de la Caída del Muro de Berlín a los Albores del Siglo*. (pp. 40-58) XXI. Madrid: Ediciones Rueda.
4. Delponti, P. (2017) Como analizar una película: a propósito de la historia oficial. *Área Abierta*, 18. Recuperado de: <http://revistas.ucm.es>
5. ¿Qué entendemos por cine independiente? [Sitio oficial canal SUNDANCETV]. Recuperado de: <http://www.sundancetv.es> (Consultado el 30/01/2018)
6. De la Oliva, C. & Moreno, M. Biografía de Spike Lee (1999). Recuperado de: <https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/2621/Spike%20Lee>
7. Biografía de Spike Lee. [Web oficial BIOGRAPHY]. Recuperado de: <https://www.biography.com/people/spike-lee-9377207> .
8. Astudillo, W. & Mendinueta, C. (2007) El cine para una mejor comprensión humana. *Revista medicina y cine, USAL* vol.4 (319). Recuperado de: <http://revistamedicinacine.usal.es>
9. Khal, V. (2017). Microracismo: una movida. *Regeneración Libertaria*. Recuperado de: <https://www.regeneracionlibertaria.org/microracismos-una-movida>
10. Pereyra, G. (2016). ¿Cómo se generó la epidemia del crack en Estado Unidos? *El Observador*. Recuperado de: <https://www.elobservador.com.uy/como-se-genero-la-epidemia-del-crack-estados-unidos-n870213>
11. Sánchez, A. (2017). Madame Walker, la historia de la primera estadounidense que se hizo rica por ella misma. *Libremercado*. Recuperado de <https://www.libremercado.com>
12. ¿Qué define al cine social? [Sitio web oficial de Sietefilms]. Recuperado de: <http://www.sietefilms.com> (Consultado el 06/02/2018).
13. Montagut, E. (2017). El fin de la esclavitud en Estados Unidos. *Los Ojos de la Hipatia*. Revista cultural. Recuperado de: <https://losojosdehipatia.com.es>
14. Trujillo, R. (2013). James Meredith, el primer universitario afroamericano. *Boletín de la Asociación Española de Africanistas*. Recuperado de <http://africanistas-es.blogspot.com>

15. Roa, M. (2017). Horrores humanos: las Leyes Jim Crow. *Revista digital Culturizando*. Recuperado de <http://culturizando.com/fueron-las-leyes-jim-crow/>
16. Trigales, J. (2010). “Haz lo que Debas” la obra maestra de Spike Lee. *Revista digital Spinoff*. Recuperado de: <https://www.espinof.com>
17. Robert, S. (2017). Jon Lester, Convicted in the Howard Beach Race Attacks, Dies at 48. *The New York Times*. Recuperado en: <https://www.nytimes.com>
18. Mars, A. (2017). Trump, justifica su tibieza con los racistas, porque hubo “culpa en ambas partes”. *El País*. Recuperado en: <https://elpais.com>
19. *Los mayores disturbios raciales en EE.UU.* (2014). [Sitio web oficial de La Vanguardia]. Recuperado de: <http://www.lavanguardia.com>
20. Los mapas que muestran los lugares con mayor segregación racial en EE.UU. (2015). [Sitio web oficial de BBC World]. Recuperado de: <http://www.bbc.com>

LISTADO DE IMÁGENES

9. Listado de imágenes

Figura 1: Spike Lee retratado por Jason Bell para la web oficial del Festival de Cine de Cannes

Fuente: <https://www.festival-cannes.com/es/festival/artista/spike-lee>

Figura 2: Cartel promocional de la película Do The Right Thing (1989)

Fuente: <https://www.filmaffinity.com/es/film107606.html>

Figura 3: Cartel promocional de la película Clockers (1995)

Fuente: <https://www.filmaffinity.com/es/film468263.html>

Figura 4: Imagen de las cuatro niñas que fallecieron en el atentado

Fuente: <http://virginiafilmfestival.org/films/4-little-girls/>

Figura 5: Mapa del odio extraído de la web oficial de Southern Poverty Law Center

Fuente: <https://www.splcenter.org/hate-map>

Figura 6: Cartel promocional de la película Malcolm X (1992)

Fuente: <https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stext=malcolm+X>

Figura 7: Cartel promocional de la película Bamboozled

Fuente: <https://www.filmaffinity.com/es/film632245.html>