

Universidad de Valladolid

Facultad de Filosofía y Letras

Máster en Cine, Comunicación e Industria Audiovisual

Memoria del TFM: Crítica, difusión y análisis de cine a través de la creación de vídeos
para YouTube

José Luis Nieto Soto

Tutora: Leire Gómez Rubio

Valladolid, junio 2025

RESUMEN

En esta memoria se contienen los pasos que fueron necesarios para la creación de un proyecto audiovisual cuya finalidad es la crítica, difusión y análisis de cine independiente en YouTube, usando como plataforma el cine *mainstream*. El objetivo del proyecto es realizar productos audiovisuales de crítica y difusión de cine a través de vídeos de YouTube y auxiliarse del cine *mainstream* para lograr crecimiento. Exploraremos la génesis del proyecto, revisión de otros canales para encontrar patrones de difusión, la creación de los productos audiovisuales desde el guion, la grabación y la publicación en la red social hasta el análisis de los datos para obtener conclusiones y establecer la viabilidad del proyecto en mediano y largo plazo. El canal se encuentra con el nombre de Cine con Joselu: <https://www.youtube.com/@CineConJOSELU>

Palabras clave: YouTube, cine independiente, cine *mainstream*, crítica cinematográfica, difusión de cine, análisis filmico.

ABSTRACT

This document outlines the steps involved in the creation of an audiovisual project aimed at the critique, dissemination, and analysis of independent cinema on YouTube, using *mainstream* cinema as a growth platform. The objective of the project is to produce audiovisual content for film criticism and promotion through YouTube videos, strategically relying on *mainstream* cinema to attract and expand the audience. The project explores its origins, includes a review of other channels to identify dissemination patterns, and details the creation of the audiovisual content—from scriptwriting and filming to publication on the platform—followed by data analysis to draw conclusions and evaluate the project's medium- and long-term viability. The channel is titled *Cine con Joselu*: <https://www.youtube.com/@CineConJOSELU>

Keywords: YouTube, independent cinema, *mainstream* cinema, film criticism, film dissemination, film analysis.

Índice de contenido

1.	<i>INTRODUCCIÓN</i>	4
1.1.	JUSTIFICACIÓN	5
1.2.	OBJETIVOS	6
1.3.	ESTADO DE LA CUESTIÓN	6
2.	<i>DESARROLLO</i>	9
2.1.	PELÍCULAS UTILIZADAS	13
2.2.	PLAN DE DESARROLLO AUDIOVISUAL	19
2.2.1.	DATOS GENERALES	19
2.2.2.	OBJETIVO DEL VÍDEO	20
2.2.3.	PREPRODUCCIÓN	20
2.2.4.	PRODUCCIÓN	22
2.2.5.	POSPRODUCCIÓN (EDICIÓN Y MONTAJE)	24
2.2.6.	DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN	24
2.2.7.	EVALUACIÓN	25
3.	<i>CONCLUSIONES</i>	26
4.	<i>VIABILIDAD DEL PROYECTO</i>	35
5.	<i>DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL</i>	36
6.	<i>BIBLIOGRAFÍA</i>	37
7.	<i>ANEXOS</i>	38
7.1	GUIONES	38
7.1.1.	VÍDEO 1: 10 VECES QUE LOS ÓSCAR ACERTARON – LAS MEJORES PELÍCULAS DEL SIGLO XXI	38
7.1.2.	VÍDEO 2: 10 SÚPER PELÍCULAS HECHAS POR DIRECTORAS	43
7.1.3.	VÍDEO 3: DEL PEOR AL MEJOR. LOS LIVE ACTION DE DISNEY	49
7.1.4.	VÍDEO 4: LA MINISERIE DE NETFLIX QUE COMIENZA SÚPER ARRIBA, PERO TERMINA MUY DECADENTES	54
7.1.5.	VÍDEO 5: EL CINE MEXICANO ES RACISTA. UNA REALIDAD INNEGABLE	58
7.1.6.	VÍDEO 6: ¿EL DIRECTOR DE <i>CALL ME BY YOUR NAME</i> HIZO ESTO? QUEER (2024). ANÁLISIS Y CRÍTICA	62
7.1.7.	VÍDEO 7: ES MUCHO MÁS QUE CIENCIA FICCIÓN. EL ESTILO DEL DIRECTOR NEILL BLOMAMP Y LA DESIGUALDAD SOCIAL	65
7.1.8.	VÍDEO 8: ¿CUÁL ES MÁS ROMÁNTICA? ANÁLISIS DE <i>KISS THE GIRL VS I SEE THE LIGHT</i> . PARTE 1 Y 2	70
7.1.9.	VÍDEO 9: LA PELÍCULA QUE MÉXICO SALVÓ. EL ESTILO DE SU DIRECTOR, ADAM ELIOT, LAS CLAVES DE SUS DOS FILMES	78
7.1.10.	VÍDEO 10: TOP 10 PELÍCULAS PARA SOLTAR EL PASADO. NECESITAS SEGUIR ADELANTE Y PERDONAR LO QUE TE LASTIMA	82
7.1.11.	VÍDEO 11: IMAGINA SHREK 2 (2004) SIN MÚSICA. ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO DE SU BANDA SONORA Y SUS CANCIONES	86
7.1.12.	VÍDEO 12: CÓMO EL NARCO PUDRIÓ MÉXICO. <i>POLVO</i> (2019) ANÁLISIS Y CRÍTICA	89
7.1.13.	VÍDEO 13: ESTER EXPÓSITO Y EL FANTASMA DEL PATRIARCADO. CRÍTICA A <i>EL LLANTO</i> Y FINAL EXPLICADO	92
7.1.14.	VÍDEO 14: EL VERDADERO MENSAJE DE SHREK (2001) QUE IGNORAMOS POR 25 AÑOS	95

Índice de ilustraciones

ILUSTRACIÓN 1. VISTAS 23 FEBRERO A 2 DE MARZO VÍDEO TOP 10 PEORES GANADORAS DEL OSCAR.....	10
ILUSTRACIÓN 2. RETENCIÓN DE VISTAS POR MINUTO DE CRÍTICA SOBRE EL ARCA RUSA (2004).....	11
ILUSTRACIÓN 3. RETENCIÓN DE VISTAS DE TOP 10 PEORES GANADORAS DEL OSCAR.....	11
ILUSTRACIÓN 4. VISTAS EN UNA SEMANA DE VÍDEO TOP 10 GANADORAS DEL OSCAR.....	12
ILUSTRACIÓN 5. EJEMPLO DE COMENTARIO HACIENDO SUGERENCIAS DE MEJORAS.....	27
ILUSTRACIÓN 6. VISTAS EN UN MES DEL VÍDEO CON MEJORAS SUGERIDAS POR LA AUDIENCIA.....	27
ILUSTRACIÓN 7. VISTAS EN LA SEMANA DEL 8M DE VÍDEO 10 PELÍCULAS HECHAS POR DIRECTORAS.....	28
ILUSTRACIÓN 8. VISTAS DE CRÍTICA SOBRE MINISERIE ADOLESCENCIA, MINIATURA HECHA POR DISEÑADOR GRÁFICO PROFESIONAL.....	28
ILUSTRACIÓN 9. VISTAS DE ANÁLISIS MÚSICA DE SHREK 2, MINIATURA HECHA POR DISEÑADOR GRÁFICO PROFESIONAL.....	29
ILUSTRACIÓN 10. VISTAS DE CRÍTICA SOBRE PELÍCULA QUEER (2024), MINIATURA HECHA POR AUTOR DE VÍDEOS.....	29
ILUSTRACIÓN 11. VISTAS DE VÍDEO ANÁLISIS SOBRE EL ESTILO DE NEILL BLOMKAMP, MINIATURA HECHA POR AUTOR DE VÍDEOS.....	30
ILUSTRACIÓN 12. VISTAS DE ANÁLISIS ENREDADOS VS LA SIRENITA.....	31
ILUSTRACIÓN 13. VISTAS DE VÍDEO SOBRE EL CINE MEXICANO ES RACISTA.....	32
ILUSTRACIÓN 14. VISTAS DEL VÍDEO SOBRE EL ANÁLISIS DEL ESTILO DEL DIRECTOR ADAM ELLIOT.....	32
ILUSTRACIÓN 15. ESTADÍSTICAS DE IMPRESIONES Y TASA DE CLICS DE VÍDEO TOP 10 GANADORAS DEL OSCAR.....	33
ILUSTRACIÓN 16. TASA DE CLIC DE IMPRESIONES DE VÍDEO EL CINE MEXICANO ES RACISTA.....	34

1. INTRODUCCIÓN

El cine es un arte y una industria bastante particular, si bien hay escuelas de cine, maestrías en cine y cursos de cine en instituciones públicas, privadas e internet, muchas personas que trabajan en el medio no necesariamente necesitaron estar titulados en algún rubro relacionado al mismo para conseguirlo.

Este proyecto se centra en la creación, difusión y el análisis de contenido para la red social YouTube, tiene como propósito explorar y promover el cine independiente a través del material realizado, utilizando el cine *mainstream* para atraer audiencias y analiza la recepción de los contenidos con base en la información proporcionada por la analítica de la red social.

Además de la crítica, este trabajo es un estudio práctico de la creación audiovisual, utilizando una metodología integral que va desde la génesis de la idea adaptándose a las tendencias de Google, la visualización de las películas a tratar, la investigación cinematográfica, la escritura de un guion, la creación del producto audiovisual, su posproducción final que implica su publicación y distribución, finalizando con la evaluación de la recepción de la audiencia con la finalidad de mejora, ya que es un proyecto a largo plazo que trasciende este TFM.

Se experimenta con distintos formatos, temáticas, géneros cinematográficos, estilos de difusión, edición, de guion, fechas y patrones de publicación, etc., con la finalidad de encontrar la mejor manera de conectar con la audiencia para una mejor recepción del producto y por consecuencia una mejor difusión del cine independiente.

1.1. JUSTIFICACIÓN

En época de redes sociales y contenidos audiovisuales, como complemento del cine nacieron comunidades, críticas, debates, grupos de cine, *reels* de curiosidades, fragmentos de escenas e incluso memes del séptimo arte, todo esto se puede encontrar en blogs de internet, YouTube, Facebook, Instagram o TikTok etc., canales que contribuyen a que expanda su experiencia cinematográfica (Teng, 2021).

Lo anterior se reafirma desde Sáez, (2010, citado en Quintero, 2017) hay una migración discursiva de los medios tradicionales a redes ya desde la aparición de los mensajes escritos de sms y los blogs de internet. Es decir, un diálogo que los medios tradicionales (incluido el cine) antes no otorgaban.

Por consecuencia, se considera necesario seguir formando una comunidad meta cinematográfica, auxiliado de distintas redes sociales, en el caso de este trabajo de YouTube, para difundir el cine y la crítica desde una perspectiva académica y con fines formativos para el espectador.

1.2. OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo es realizar y evaluar productos audiovisuales en YouTube con la finalidad de difundir cine independiente y el análisis cinematográfico, usando el cine *mainstream* como estrategia de atracción y explorar herramientas de crecimiento dentro de la red social. La finalidad de usar el *mainstream* nace como una necesidad para la difusión, ya que como se mencionan Muñoz, de la Peña y Valencia (2024) el alcance siempre es mayor cuando los contenidos son populares. Como objetivos secundarios, durante el proceso explorar técnicas narrativas y de edición, evaluar la recepción de la audiencia e intentar crear una comunidad cinematográfica.

1.3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

Producir contenido audiovisual se basa más en la eficacia de la masividad, principalmente detonada por emociones y la fidelidad de quienes ven el contenido que en la calidad de este y según esta investigación se demuestra por el poco crecimiento que tienen los medios tradicionales cuando se trasladan a las redes sociales (Quintana, 2017).

Se puede citar como ejemplo en México, el emporio de la comunicación, Televisa, tiene 10 millones de suscriptores en su canal de YouTube (Televisa, 2025), mientras que el canal del joven mexicano Gabo Montiel, *Werever2morro* tiene 16 millones (Werever2morro, 2025). Sobra decir que la calidad y el presupuesto de los contenidos de Televisa son mejores por tamaño mismo de la empresa comparados con los contenidos del *youtuber* y este es solo un ejemplo.

Las personas se acercan al cine de manera autodidacta, cuando se llega a un aula donde se hable sobre el mismo ya tienen varios conceptos básicos. Alejandro González Iñárritu mencionó en una clase magistral en la Escuela Nacional De Artes Cinematográficas de la Universidad Nacional Autónoma México que lo que tienes que saber de cine lo aprendes en 5 minutos, lo difícil es aplicarlo (Cultura en la UNAM, 2019). El dos veces ganador del Oscar a mejor director tiene un punto, la gente aprende rápido y orgánicamente los principios básicos del cine.

Como todos los artes, en el cine mientras más conocimientos se tienen sobre el mismo, más complejo y refinado empieza a ser el gusto, se empieza disfrutando la montaña rusa de acontecimientos que tiene *Fast & Furious* (2001), luego se va al cine clásico y disfruta una cámara fija, pero contando una historia de forma tradicional como *Casablanca* (1942) y termina absorto en el cine independiente que te cuenta una historia de autor en forma no lineal como *Amores Perros* (2000) del antes mencionado Iñárritu.

Aprender, analizar y establecer un diálogo cinematográfico a partir de películas *mainstream* y/o súper éxitos en taquilla o hitos cinematográficos de un país es algo accesible por la fuerza mediática de ese tipo de filmes. La situación se complica cuando se quieren explorar otros horizontes, ante la necesidad de un cine más complejo y menos lucrativo, porque las opciones para hacer comunidad empiezan a escasear, aunque si nos atenemos a lo que dicen Berlanga Fernández y Fernández Ramírez (2020) se puede usar YouTube para hacer una cultura participativa en distintas áreas.

La idea de hacer este trabajo de crítica, difusión y análisis en videos surge porque en YouTube hay pocas críticas y comunidades sobre cine independiente, es casi inexistente si lo comparamos con el cine *mainstream*. Por citar tres películas cuya critica es casi nula, tenemos la mexicana *La Tirisia* (2015) de Jorge Pérez Lozano, la estadounidense *Gasoline Rainbow* (2023) del colectivo Ross o la tunecina *Bella y los perros* (2017) de Kaouther Ben Hania. Es aquí donde el espectador se convierte también en un creador audiovisual ante la falta de contenido y la necesidad de crear comunidad (López Redondo, Sussi de Oliveira 2025).

Esto se debe a que, si bien hay bastante material audiovisual en el mundo digital, cuando hablamos de crítica, análisis o difusión de cine no hay tanto, esto se podría explicar porque

según Quintero (2017) los canales de cine y entretenimiento, así como los de noticias y política se perciben como una segunda pantalla de los medios tradicionales. Por ejemplo, los canales de YouTube en español con más seguidores y vistas son *sketches* de entretenimiento, videojuegos, blogs de retos, viajes y cantantes, el canal con más seguidores es *El reino infantil*, canal educativo argentino que hace videos de animación para público infantil, muchos de ellos canciones, tiene 69 millones de suscriptores (*El reino infantil*, 2025).

Tenemos que bajar hasta los 2 millones de suscriptores para encontrar un canal de cine, el también argentino *Zepfilms* (2025), *Watchmojo español* (2025) tiene 8 millones y Farid Dieck 10 millones (2025), pero no se dedican al cine, el primero hace *rankings* de acontecimientos de la cultura popular, incluido el cine y el segundo es un gurú de vida que usa las películas como excusa para hablar sus temáticas.

A *Zepfilms* le siguen *Fuera de foco* (2025), *Canal Random* (2025) y *Popcorn News* con 1.2 millones (2025), después viene *Caja de películas* con 1.1 (2025), fuera de ellos ningún otro canal pasa el millón de suscriptores. Es importante señalar que *Canal Random* está más enfocado a la comedia y *Popcorn news* es informativo y de curiosidades, así que podríamos quedarnos solo con tres, *Zepfilms*, *Fuera de Foco* y *Caja de películas*.

En un segundo escalón vienen otros canales que oscilan entre los cien mil y el millón de suscriptores, entre ellos destacan *Sensacine* (2025) con 536 mil seguidores, *Jordi Maquiavelo* (2025) con 594 mil, *Filmoteca Maldita* (2025) con 364 mil, *Coffe TV* (2025) o *Kristoff Cine* (2025) con 700 mil. De todos los anteriores el que más habla de cine independiente, si no es que el único con alguna excepción que hacen los otros canales, es *Sensacine*, con una fórmula destacable, combinar críticas del cine de festival con el cine *mainstream*.

Encontrar canales que hablen de cine independiente es difícil, lo más cercano que se encuentra es una sección dentro del canal de la revista mexicana *Letras Libres*, críticas presentadas por la periodista Fernanda Solorzano, aunque aquí lo que se hizo fue trasladar el periodismo clásico a YouTube, ya que ella tenía experiencia hablando de cine previamente en la televisión. El más numeroso de cine independiente que se ha encontrado fue *Cinefilia Original* con 18 mil seguidores (Cinefilia Original, 2025)

El cine de festival, su crítica y análisis tienen muy pocos espacios para establecer diálogos en YouTube, solo hay pequeños canales y apartados de otros medios, como periódicos, revistas y canales del Estado. Normalmente asociados a la nacionalidad de la película, por ejemplo, Si se busca una crítica sobre determinada película independiente argentina saldrá un vídeo de un pequeño canal argentino, si es mexicana un canal mexicano y así sucesivamente.

2. DESARROLLO

Se llegó a la conclusión que el cine *mainstream* y los temas de actualidad eran necesarios porque el vídeo que rompió por primera vez la barrera de las quinientas visualizaciones fue un *top* de películas mexicanas que abordan las problemáticas sociales del país de una mejor manera que la película francesa *Emilia Pérez*, misma que era tema de conversación en todas las redes sociales cuando se hizo el vídeo.

Así, se realizan dos tipos de productos audiovisuales, un vídeo que hable sobre cine *mainstream* o tema de actualidad y el siguiente uno sobre cine independiente, problemas sociales o se analicen conceptos cinematográficos.

El vídeo que siguió al *Top de películas mexicanas mejores que Emilia Pérez* fue un análisis del primer acto de la película *Una historia simple* (1999) de David Lynch, el cual, a pesar de tener una buena miniatura, estar cerca en el tiempo del fallecimiento del director y tener muy bien aplicados conocimientos cinematográficos, apenas sobrepasó las cien visitas en un mes.

Aprovechando la inercia de los premios Oscar se decidió hacer un *top 10* de las que se consideran fueron las peores merecedoras del premio a mejor película en el siglo XXI titulado *¿EN QUÉ PENSABA LA ACADEMIA? 🎬🏆 TOP 10 PEORES GANADORAS DEL ÓSCAR DEL SIGLO XXI 🚫💡* el vídeo en una semana llegó a las 2400 visualizaciones (ilustración 1) por mucho hasta ese entonces el vídeo con mejor respuesta.

Se usa la opinión y de manera categórica porque es lo que más aparece en los canales con más vistas y seguidores (Muñoz, de la Peña Astorga y Guillermo Valencia, 2024).

ILUSTRACIÓN 1. VISTAS 23 FEBRERO A 2 DE MARZO VÍDEO TOP 10 PEORES GANADORAS DEL OSCAR.

Fuente: Analíticas YouTube de *Cine con Joselu*. Consultado 7 de junio de 2025 en <https://studio.youtube.com/video/uLN86gYOBs/analytics/tabs-overview/period-1740297600000,1740988800000>

Hay que señalar tres aspectos importantes que se ha observado pueden detonar las visualizaciones. El primero que el tema sea de actualidad, porque según la analítica de YouTube la gente encontró el vídeo en su mayoría porque estaban viendo algo relacionado a los Oscar en otros canales con más seguidores y más alcance, el algoritmo ayudó a usarlos como plataforma.

El segundo aspecto, el hecho de ser un *top* hizo que más del 30% de los que entraban se quedaran hasta el minuto final, a diferencia de otros vídeos donde apenas el 19% llegaba al mismo (ilustraciones 2 y 3).

ILUSTRACIÓN 2. RETENCIÓN DE VISTAS POR MINUTO DE CRÍTICA SOBRE EL ARCA RUSA (2004).

Fuente: Analíticas YouTube de *Cine con Joselu*. Consultado 7 de junio de 2025 en https://studio.youtube.com/video/vx_0pXGg2A/analytics/tabc-overview/period-default

ILUSTRACIÓN 3. RETENCIÓN DE VISTAS DE TOP 10 PEORES GANADORAS DEL OSCAR.

Fuente: Analíticas YouTube de *Cine con Joselu*. Consultado 7 de junio de 2025 en https://studio.youtube.com/video/vx_0pXGg2A/analytics/tabc-overview/period-default

El tercer punto es que debe ser un guion que revele información importante hasta el final del vídeo, como puede ser el primer lugar en un top, la escena más romántica en una comparación, la razón principal de por qué una película es tan buena, etc.

El tercer punto se confirmó con el siguiente vídeo y es que la gente tiende a ver más lo negativo que lo positivo, pues como complemento se hizo un listado de las 10 mejores ganadoras del premio a mejor película del siglo XXI y en una semana apenas alcanzó las 375 visitas (ilustración 4).

ILUSTRACIÓN 4. VISTAS EN UNA SEMANA DE VÍDEO TOP 10 GANADORAS DEL OSCAR.

Fuente: Analíticas YouTube de *Cine con Joselu*. Consultado 7 de junio de 2025 en <https://studio.youtube.com/video/uyAIRtdaXUE/analytics/tab-overview/period-1740902400000,1741676400000>

Con estas bases se comenzó a entender la dinámica, había que adelantarse a los hechos, el 8M estaba cerca se hizo un vídeo relacionado al tema, como los dos anteriores eran de los Oscar, este tendría que ser de cine fuera del *mainstream* y que hablara sobre mujeres. Listado de 10 mujeres directoras y 10 películas de ellas, aún con los *hashtags* correspondientes y la plena efervescencia mediática el vídeo para el 10 de marzo apenas tenía 25 visitas.

La dinámica fue la siguiente. Entre los meses de marzo, abril y mayo se subirán vídeos al canal de YouTube de la forma ya explicada. Uno por semana, habitualmente será el domingo a menos que haya un acontecimiento social que demande que sea subido otro día.

2.1. PELÍCULAS UTILIZADAS

Este proyecto abarca vídeos del mes de marzo de 2025 al mes de mayo del mismo año, en este tiempo se hicieron 15 vídeos (uno dividido en dos partes, el de *Enredados* vs *La Sirenita*) y se utilizaron para analizar 65 largometrajes, 2 cortometrajes y una miniserie. Los vídeos abarcan distintas temáticas y formas de comunicar, desde la crítica tradicional, los listados de películas, análisis de escenas, de banda sonora o de temáticas. A continuación, un listado detallado de los vídeos con las películas utilizadas. Los títulos de los vídeos son los que se establecieron en YouTube.

10 mejores películas que ganaron el Oscar en este siglo.

Título de YouTube: *10 veces que los Oscar acertaron. Las mejores películas del siglo XXI.*

Se decidió hacer un listado subjetivo sobre las 10 mejores películas que habían ganado el Oscar a mejor película en el siglo XXI. La idea era establecer un diálogo en la semana de la entrega de dichos premios.

- *Everything Everywhere All at Once* (2022). Dir. Daniel Kwan y Daniel Scheinert
- *Spotlight* (2015). Dir. Thomas McCarthy
- *The Shape of Water* (2017). Dir. Guillermo del Toro
- *Million Dollar Baby* (2004). Dir. Clint Eastwood.
- *No Country for Old Men* (2007). Dir. Joel y Ethan Coen.
- *Oppenheimer* (2023). Dir. Christopher Nolan.
- *Birdman o (la inesperada virtud de la ignorancia)* (2014). Dir. Alejandro González Iñárritu.
- *Parásitos* (2019). Dir. Bong Joon-ho.
- *Gladiador* (2000). Dir. Ridley Scott.
- *El señor de los anillos: El retorno del rey* (2003). Dir. Peter Jackson.

10 mujeres 10 directoras:

Título en YouTube: *10 Super películas hechas por directoras.*

Las películas se escogieron porque representan distintos espacios geográficos del planeta. La finalidad del vídeo era mostrar que hay otras formas de ver el mundo, no solo la del hombre blanco, heterosexual, rico y occidental.

- *La bicicleta verde* (2012) de Haifaa al-Mansour S
- se consideró por ser la primera película de Arabia Saudita dirigida completamente por una mujer.
- *La niña santa* (2004) de Lucrecia Martel. Película argentina que ha trascendido el tiempo y aborda temas de violencia sexual de una manera que un hombre no podría.
- *Cafarnaúm* (2018). Nadine Labaki. Película nominada a la Palma de Oro y al Oscar, trascendente porque es una mirada femenina del fracaso del capitalismo y la sociedad occidental.
- *Valentina o la serenidad* (2022) de Ángeles Cruz. Un símbolo del cine indígena mexicano, pionera en el cine indígena de ficción.
- *La teta asustada* (2009) de Claudia Llosa. Un hito del cine peruano tanto por su calidad como por la denuncia social y el fiel retrato del invisible apartheid de las ex colonias españolas.
- *Rez Ball* (2024) de Sydney Freeland. La cineasta trans y nativo americana muestra una realidad que conoce de sobra desde el punto de vista de tres minorías sociales.
- *No soy una bruja* (2017) de Rungano Nyoni. La cineasta Zambia nos muestra que hay otros mundos que occidente desconoce y gracias a su cine se acercarán.
- *Un monstruo viene a mi puerta* (2014) de July Jung. Una mirada asiática y femenina, en un cine que puede mirar de frente a cualquier gran industria occidental.
- *Bella y los perros* (2017) de Kaouther Ben Hania. La calidad técnica es extraordinaria, si eso no fuera suficiente una mujer tunesina nos muestra una cruda realidad que nos hace pensar en occidente si estamos tan lejos de ese “otro mundo”.
- *Nomadland* (2020) de Chloé Zhao. La directora china irrumpió con el cine independiente para convertirse en la segunda mujer en ganar un oscar y la primera que no es blanca.

Ranking Live Action de Disney

Título de YouTube: *Del peor al mejor. Los live action de Disney.*

Se utilizaron todos los *live action* basados en los clásicos de Disney, se dejaron fuera los *spin off* y las secuelas porque la finalidad era hacer la comparación del clásico animado

contra el *live action*. Se aprovechó el estreno en cines de *Blanca Nieves* (2025) para tener más alcance.

- *La Dama y el Vagabundo* (2019), dirigida por Charlie Bean.
- *Mulán* (2020), dirigida por Niki Caro.
- *Dumbo* (2019), dirigida por Tim Burton.
- *Peter Pan y Wendy* (2023), dirigida por David Lowery.
- *Pinocho* (2022), dirigida por Robert Zemeckis.
- *El Rey León* (2019), dirigida por Jon Favreau.
- *Aladdín* (2019), dirigida por Guy Ritchie.
- *Maléfica* (2014), dirigida por Robert Stromberg.
- *Cenicienta* (2015), dirigida por Kenneth Branagh.
- *La Sirenita* (2023), dirigida por Rob Marshall.
- *Alicia en el País de las Maravillas* (2010), dirigida por Tim Burton.
- *La Bella y la Bestia* (2017), dirigida por Bill Condon.
- *El Libro de la Selva* (2016), dirigida por Jon Favreau.

Crítica miniserie Adolescencia.

Título YouTube: La miniserie que comienza super arriba pero termina muy decadente. Con este video se hizo una excepción y se habló de una serie, la finalidad era aprovechar la ola que tuvo la serie a finales de marzo, además entra dentro de un rasgo doble, si bien está producida y distribuida por un gigante del *streaming*, la temática y la estética es muy de cine independiente.

- *Adolescencia* (2025) Philip Barantini, producida por Netflix.

El cine mexicano y el racismo.

Título en YouTube: *El cine mexicano es racista. Una realidad innegable.*

Este video es una extensión de un seminario impartido como parte de las prácticas profesionales. Comenzó como un listado de películas indígenas, pero con el paso de la investigación se consideró que tendría más impacto social y cinéfilo si se abordaba un problema de la sociedad mexicana a través del poco apoyo que recibía el cine indígena. El resultado fue aplastante. 30,000 vistas y 500 seguidores otorgados al canal, por mucho

el vídeo más exitoso. El listado es de las películas recomendadas para cambiar la dinámica del poco apoyo que hay para el cine indígena.

- *Espiral* (2008) – Dir. Jorge Pérez Solano
- *La Tirisia* (2014) – Dir. Jorge Pérez Solano.
- *La Negrada* (2018) – Dir. Jorge Pérez Solano.
- *Nudo Mixteco* (2021) – Dir. Ángeles Cruz.
- *Valentina o la serenidad* (2023) – Dir. Ángeles Cruz.
- *Carmin Tropical* (2014) – Dir. Rigoberto Pérezcano.
- *El Violín* (2005) – Dir. Francisco Vargas.
- *Negra* (2020) – Dir. Medhin Tewolde Serrano.
- *Tita, tejedora de raíces* (2018) - Mónica Morales.
- *La espera* (2021) – Celina Yunuen Manuel Piñón.
- *Vaychiletik* (2021) Juan Javier Pérez.
- *Mamá* (2022) – Xun Sero.
- *Chul'Be, Senda Sagrada* (2023) Humberto Gómez Pérez.
- *Nyanga* (2023) - Medhin Tewolde Serrano

Crítica de película *Queer* (2024).

Título de YouTube: *¿El director de Call me by your name (2017) hizo esto? Queer (2024) Análisis y crítica.*

Una crítica clásica a la película de Luca Guadagnino, entra como parte de la crítica y difusión de cine independiente. Se escogió porque fomenta un problema social y económico que afecta a América Latina y parte de Europa, la gentrificación.

- *Queer* (2024) de Lucca Guadagnino.

El estilo Neill Blomkamp.

Título de YouTube: *Es mucho más que ciencia ficción. Estilo del director Neill Blomkamp y la desigualdad social.*

Este vídeo tenía como finalidad analizar el estilo del director de una trilogía de ciencia ficción con crítica social. Entra como parte de la difusión del cine. Si bien no es

independiente sí trata de establecer un diálogo con el espectador a partir de debatir sobre lenguaje cinematográfico y problemas sociales e históricos.

- *District 9* (2009). Dir. Neill Blomkamp.
- *Elysium* (2013). Dir. Neill Blomkamp.
- *Chappie* (2015). Dir. Neill Blomkamp.

La sirenita vs Enredados.

Título de YouTube: *¿Cuál es la más romántica? Análisis de Kiss the girl / I see the light. Parte 1 y Parte 2.*

El análisis de la escena del bote en ambas películas para determinar la más romántica. El video es una extensión del trabajo final de la materia de *Dirección (principios básicos)*. La finalidad es enseñar al espectador sobre análisis cinematográfico y de dirección, como parte del canal se considera como difusión, no tanto como crítica de cine *mainstream*. Se realizaron dos videos, uno para analizar cada escena.

- *La Sirenita* (1989). Directores: Ron Clements y John Musker.
- *Enredados* (2010). Directores: Nathan Greno y Byron Howard.

El estilo de Adam Elliot.

Título de YouTube: *La peli que México salvó. El estilo de su director, Adam Elliot, las claves de sus dos filmes.*

Se analizó el estilo de un director. Se escogió porque sus películas tienen un sello único, además son animación para adultos, cine independiente y porque el director mandó un agradecimiento a México porque el 66% de su taquilla mundial fue en dicho país, que es donde se publican los videos del canal.

- *Mary and Max* (2009) de Adam Elliot.
- *Memorias de un caracol* (2024) de Adam Elliot.

10 películas para soltar.

Título de YouTube: *Top 10 pelis para soltar el pasado. necesitas seguir adelante y perdonar lo que te lastima.*

La finalidad de este vídeo era usar el cine como un medio para ayudar a cualquiera que puede estar sufriendo un duelo de cualquier tipo, para que pueda aprender a vivir sin el dolor, mezclando cine *mainstream* con cine independiente. Los duelos que se abordan son distintos, puede ser desde las heridas de la infancia, una relación fallida o un sueño no completado y esa es la razón de escoger distinto tipo de películas.

- *Big Fish* (2003) – Tim Burton
- *El mundo mágico de Terabithia* (2007) – Gábor Csupó
- *La La Land* (2016) – Damien Chazelle
- *Más allá del cielo* (2010) – Burr Steers
- *The Farewell* (2019) – Lulu Wang
- *Cinema Paradiso* (1988) – Giuseppe Tornatore
- *500 días con ella* (2009) – Marc Webb
- *A Ghost Story* (2017) – David Lowery
- *Eterno resplandor de una mente sin recuerdos* (2004) – Michel Gondry
- *Up* (2009) – Pete Docter y Bob Peterson

Shrek 2. Análisis de su banda sonora.

Título de YouTube: *Imagina Shrek 2 sin música. análisis cinematográfico de su banda sonora y sus canciones.*

La finalidad es mostrar lo importante que es la música en el cine, que esta no es un ente aislado sino parte fundamental de una película. Se identifican las funciones de la música y el papel de la música *mainstream* en un filme.

- *Shrek 2* (2004) – Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon.

Análisis y Crítico de película *Polvo* (2019).

Título de YouTube: *Cómo el narco pudrió México. Película polvo (2019). Análisis, crítica.*

Vídeo que busca rescatar una película mexicana de festival, la cual es una muy buena metáfora de cómo la sociedad mexicana cayó en el narcotráfico y la relación que hay de este problema social con el modelo neoliberalista implementado en el país.

- *Polvo* (2019) – José María Yazpik.

***El Llanto* (2024). Más que terror, metáfora de la violencia de género.**

Título de YouTube: *Ester expósito y el fantasma del patriarcado: Crítica a El llanto y final explicado.*

Análisis de la película presentada en el Festival de Cine de Valladolid en su edición 69. Ante su “inexplicable” final, se analiza cómo más que una película de terror, donde el ente sobrenatural no tiene génesis dentro del guion, esto debe ser así por ser una metáfora de la violencia de género.

- *El llanto* (2024). Pedro Martín Calero

Shrek. El amor solo nace de la amistad.

Título de YouTube: *El verdadero mensaje de Shrek que ignoramos por 25 años*

Análisis de las temáticas de la película Shrek, sobre todo por sus poderosos mensajes, donde las apariencias no deben importar, dejar de lado las expectativas del amor romántico y lo más valioso de una persona es su alma.

- *Shrek* (2001) – Andrew Adamson, Vicky Jenso

2.2. PLAN DE DESARROLLO AUDIOVISUAL

La finalidad de este trabajo es crear un proyecto profesional a largo plazo donde se hable sobre cine de festival y se edique en él mismo, usando las ventajas de YouTube como herramienta de aprendizaje Colás -Bravo y Quintero-Rodríguez (2022) pero para que la gente pueda llegar al contenido, se usará como trampolín el cine *mainstream* y los temas de actualidad.

2.2.1. DATOS GENERALES

Como primer paso, elaboré una ficha técnica para unificar el formato y facilitar la identificación de cada vídeo. En ella se incluyen datos como el título, tipo de formato (crítica, ranking, análisis, etc.), duración estimada, plataforma de publicación y estrategia de difusión, lo que permite mantener coherencia y orden en todo el proyecto.

- **Título del video:** Se establece un título de que resuma el tema, las primeras cinco palabras son importantes para captar la atención ya que es lo que se ve en las impresiones de YouTube.
- **Formato:** Se usan distintos formatos y tipos, la crítica, el ranking, el listado, análisis de banda sonora y análisis de escenas.
- **Duración estimada:** Entre 7 y 12 minutos. La variación depende del formato, no es lo mismo un listado donde necesitas un minuto para cada película (10 minutos) más uno de introducción y uno de conclusiones, a diferencia de una crítica simple donde en 7 minutos puedes hacerla precisa y concisa.
- **Plataforma de publicación:** YouTube. Se usa Instagram y TikTok, pero solo para publicitar el vídeo.
- **Fecha de publicación prevista:** Se publican los domingos. Se sube con una cuenta regresiva desde un día antes para crear expectativa.

2.2.2. OBJETIVO DEL VÍDEO

Los vídeos tienen distintas finalidades, esto depende de los temas a tratar, las películas utilizadas y los formatos escogidos.

- **Propósito:** Depende de lo que se quiera hacer, los *rankings* y listados son para discusión mediática del momento, los análisis para difundir conocimientos de cine o abordar un problema social y la crítica para hablar sobre una película en específico.
- **Público objetivo:** Público en general.

2.2.3. PREPRODUCCIÓN

El proceso de preproducción parte de la génesis de la idea, posteriormente se procede al visionado de las películas, se continua con un guion y la investigación sobre las mismas y al mismo tiempo que este se escribe se va desarrollando la estrategia para que este tenga visualización y calidad.

- **Guion/escalaleta** El guion se divide en tres partes como cualquier narrativa clásica, una introducción, nudo y desenlace. La parte más importante es el comienzo, ya que según los datos proporcionados por la analítica de YouTube los primeros 45 segundos son clave, el 40% de la gente dejó de ver ahí el vídeo más visto, sin embargo, entre el primer minuto y el último solo se perdió al 15% de la audiencia, se traduce que una vez que ya se mantuvieron el primer minuto será difícil que se vayan. En los anexos se incluyen los guiones de cada uno de los vídeos, donde se explica el desarrollo de cada producto audiovisual a detalle debido a que son guiones extensos.

En el caso de los listados se ven todas las películas, luego se escribe su parte de cada una en el guion, procurando no sean más de 200 palabras que en tiempo de vídeo es un minuto, esto para no hacer vídeos extremadamente largos, ya que se espera todos ronden los 10 minutos. En los vídeos donde solo se hace una crítica para una sola película se ve la misma, el guion se divide en tres partes, aspectos positivos, aspectos negativos y quejas generales, el último punto para establecer una conexión con el usuario promedio que no está preocupado de cuestiones técnicas u ontológicas, sino que solo dice me gusta o no me gusta tal aspecto. Al final se agrega el lugar donde está disponible, que puede ser una plataforma, el cine, etc., y se cierra con una despedida.

En el caso de los análisis se selecciona la secuencia, se fragmenta en escenas, se usa el software *Free video to JPG converter* para fragmentar la película en cuadros y se procede al estudio del análisis de la puesta en escena (música, decoración, fotografía, guion, actuaciones). El guion requiere de dos a tres horas para su escritura, depende de qué tan profundo sea el análisis y la investigación entre dos y tres horas dando un total de seis, incluyendo la corrección.

- **Investigación:** Para realizar el guion hay un visionado de película, se procede a hacer un análisis tipo historiográfico de la misma, la investigación incluye revisar la ficha técnica en IMDb, se analizan otros trabajos de los oficios más relevantes, director, productor, guionista, director de fotografía y compositor de banda sonora. Se buscan entrevistas del director y el reparto. Otras críticas no se revisan ya que puede afectar la visión que se quiere dar. Se utiliza un promedio de 45 minutos de investigación por cada película, obviamente los listados necesitan mucho más tiempo invertido porque hay que multiplicar la parte del visionado de

películas por la cantidad de estas que serán necesarias, aunque normalmente son diez películas en un listado.

- **Material gráfico o audiovisual necesario:** Visionado de películas y se trata de buscar películas que estén en plataformas o en cines para que la audiencia pueda verlas.
- **Equipo técnico:** Al ser videos con voz en off solo se necesita un micrófono, que es de solapa, se ajusta el audio en el *software* gratuito *Audacity*, la edición de video se hace en *Canva Educación*, es un software bastante amable e intuitivo, el ya mencionado *Free Video to JPG Converter*, *aTube catcher* para obtener los clips y *VLC* para sacar fragmentos de películas
- **Estrategia de Algoritmo:** Se utilizan *hashtags* de las temáticas del momento, del director y el reparto, así como el título de la película tanto en español como en inglés. Las palabras son clave sobre todo en el título del video, tienen que ser contundentes sobre todo las primeras cuatro o cinco palabras para decir de qué va el video. El aprovechar las tendencias es un punto fuerte, pero también es complejo adelantarte a las tendencias porque no siempre funcionan como se espera. La miniatura también es clave y además incluye varios aspectos, deben ser tres o cuatro palabras máximo, debe incitar la curiosidad, pero a la vez no revelar demasiado y aun así decir con cuatro letras e imágenes de qué trata todo, sin olvidar que sea llamativa a la vista.

2.2.4. PRODUCCIÓN

La producción comienza por la grabación del audio, después se procede a su edición y corrección, al ser voz en off este se usa como base, sobre él se van poniendo imágenes de video o fijas sobre lo que está hablando y finalmente se establece la música de fondo.

- **Fecha de grabación:** El guion se construye dos semanas antes de la publicación, para que la semana previa al domingo solo se utilice el tiempo en grabar el video. Para el audio se necesitan dos horas, ya que se graba dos veces para trabajar la locución, se escuchan los errores y la tercera idealmente es la grabación definitiva, después se hace la edición y corrección de errores. El video debe estar terminado el jueves, para ser subido sin listar 48 horas y esperar que YouTube no marque derechos de autor, si los marca hay que rehacer esa parte, no es común, cuando lo

hace suelen ser los tráileres y solo uno, nunca ha marcado dos o más y si bien la ley mexicana protege, YouTube no lo elimina, pero tampoco le da visibilidad para crecer.

- **Elementos para grabar:** Se graba el audio y se inserta, posteriormente sobre él se van añadiendo diapositivas con *clips*, imágenes, incluso algunos *gags* de internet para hacer más entretenida y dinámica la narración. Se usan cuadros de las películas, se usan *clips* de los tráileres, imágenes de *Canva Educación* que permite su uso siempre y cuando no sea con fines de lucro y finalmente imágenes de *Google imágenes* cuando es necesario. La música de fondo es de *YouTube Audio Library*, la cual está libre de derechos. Los videos se publican desde Ciudad de México, en el país la Ley Federal de Derechos de Autor reconoce en sus artículos 148 y 151 que se permite la reproducción parcial de una obra para fines educativos y de enseñanza sin que ello implique hacer un pago siempre y cuando se cite a la fuente y no se lucre con ello.
- Se insertan sonidos de transición de imágenes cuando se habla de alguna situación o personaje en particular (director, director de fotografía, otra película, etc.) para que el espectador siempre sienta que pasan cosas, sobre todo porque los videos de YouTube no suelen ser merecedores del cien por ciento de la atención del público. Al final se inserta música que acompañe de fondo, más de una canción para mantener esta dinámica de movimiento, en los *rankings* o listados cada película tiene una canción para dejar claro cuando se deja de hablar de una y se comienza con otra.
- **Duración de la grabación:** A las mencionadas dos horas para el audio, se agregan cinco horas para la inserción de imágenes y clips, finalmente una hora para la inserción de música de fondo.
- **Posibles dificultades y soluciones:** El ruido de fondo se puede eliminar bastante con Audacity, los micrófonos cardioides ayudan aún más, en el cine independiente es difícil encontrar clips en 1080p entonces hay que revisar si las fotos funcionan mejor, se trata siempre de empezar con clips para captar al espectador, ya después del minuto dos se pueden poner imágenes fijas.

2.2.5. POSPRODUCCIÓN (EDICIÓN Y MONTAJE)

En este proceso se revisan los errores que pudieron haber existido, se ajustan los tiempos a la música y la transición de imágenes, se revisa la calidad del sonido, se insertan sonidos, imágenes y stickers de whatsapp, además se sube a YouTube para que la plataforma detecte derechos de autor y se corrija si es necesario.

- **Software de edición:** *Canva Educación, Audacity, Video free to JPG Converter, VLC, aTubeCatcher.*
- **Estructura del montaje:** El montaje va de acuerdo con el guion, el audio va guiando las escenas a montar. Insertar *gags/clips* cuando se considera necesario y el guion lo permite, para dar dinamismo y un toque cómico y relajado. No olvidar que YouTube es un espacio de entretenimiento.
- **Corrección de color y audio:** Los colores no se tocan ya que lo importante es el material de las películas, el audio se corrige antes de empezar a usarlo ya que se trabaja sobre él.
- **Elementos gráficos:** Las animaciones se insertan con *stickers* de *whatsapp*, porque son familiares para el espectador, los sonidos de *gags* son de *Canva Educación*, las imágenes *Canva Educación* o Google imágenes. La miniatura de YouTube se hace al final, con base en toda la información obtenida a lo largo del proceso.
- **Versión final lista:** El producto audiovisual está terminado el jueves previo al domingo de estreno, 48 horas para posibles problemas de derechos de autor en YouTube y posteriormente se pone la cuenta regresiva el sábado.
El tiempo utilizado en el vídeo que menos trabajo requiere es la crítica simple y son 12 horas, en el análisis asciende a 15 por repetir una y otra vez escenas para analizar y el listado va de las 30 a las 35.

2.2.6. DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN

En este proceso se sube el vídeo a la plataforma y se hace la promoción correspondiente, implica establecer un horario, compartirlo en historias, poner un comentario fijado y hacer la miniatura.

- **Fecha y hora de publicación:** Según los datos de la analítica, los domingos entre las 18:00 y las 20:00 es el momento de más tráfico en YouTube México y también

el momento donde mayor número de los seguidores del canal están en YouTube, se consideró lógico publicarlo dos horas antes de que comience la mayor hora de tráfico para que entre de lleno en las dinámicas de la red social.

- **Estrategia de promoción:** La introducción del vídeo se convierte en un *reel* de *instagram* y un *tiktok*, se publican y se llama a la audiencia a verlo completo en YouTube. Hay ocasiones que solo se sube una historia al Instagram anunciando que hay nuevo vídeo y ahí se puede colocar un enlace directo.

2.2.7. EVALUACIÓN

Se analiza la recepción del vídeo, hay un auxilio por parte de las analíticas de YouTube, con esos datos se busca que el siguiente vídeo mejore las áreas de oportunidad. Hay que mencionar que a veces funciona y a veces no. Debido a que es un proyecto profesional que traspasará en tiempo este Trabajo de Fin de Máster, se revisarán las analíticas de forma anual.

- **Métricas clave a analizar:** Después de una semana se analizan las estadísticas del vídeo, se revisa la audiencia, obtenemos edad, país y género de esta. Los comentarios son fundamentales para el crecimiento de un vídeo, por eso debe incitar al dialogo el mismo, con comentarios se crece rápido, sin ellos, aún el mejor vídeo no avanza. La retención del espectador da una referencia sobre en qué se puede mejorar. Lo que sí es notorio es que los productos audiovisuales de análisis pueden no tener tantas vistas, pero tienen estadísticas similares de suscripciones a otros más laxos como los rankings o listados.
- **Puntos de mejora para futuros videos:** Con los datos obtenidos se buscan los puntos de mejora y se aplican. Así sucesivamente.
- **Cambios:** Durante el desarrollo del proyecto se realizaban cambios sugeridos directamente por los espectadores del canal, otros buscando alternativas para tener más alcance, entre otros se cambió de micrófono tres veces, de editor de vídeo, de forma de presentar, algunas veces el locutor aparecía y otras era solo voz en off, se cambió el nombre del canal de *Filmoteca Joluniso* a *Cine con Joselu*, por considerarse este último con mejor penetración debido a la facilidad de sus palabras, se cambiaron los días de publicación, las horas, el tipo de miniatura, los títulos más o menos provocadores y hasta los hashtags.

3. CONCLUSIONES

Con la realización de este trabajo se ha llegado a varias conclusiones tanto en lo referente a la realización de vídeos como a la aceptación esperada por el público, además se han identificado distintos patrones en la aceptación de la audiencia, tanto del vídeo de crítica como del cine independiente.

La primera conclusión es que el cine independiente se puede difundir y puede tener aceptación siempre y cuando toque temas sociales o de actualidad, que inviten al espectador a participar en un debate público y a crear una comunidad, ya que los vídeos en donde solo se hablaba de una película de cine independiente no tenían tantas visitas.

En cuanto al análisis cinematográfico los productos no tuvieron una buena recepción, pues todos los que trataban estos temas o usaban tecnicismos muy profundos no eran bien recibidos por la audiencia, las analíticas no indican cuál fue la razón, pudo haber sido una miniatura desacertada, el horario de publicación, o la película escogida, pero un dato que sí queda claro es que no hubo una reacción de la comunidad, puede ser por falta de conocimiento o de interés, pero pocas personas comentaban en este tipo de vídeos.

En cuanto al auxilio del cine *mainstream* para atraer audiencias y hacer crecer la comunidad tampoco parece haber sido determinante ni demostrable, ni para bien. Hasta el 7 de junio de 2025, el crecimiento del canal ha sido bastante uniforme, excepto el vídeo de racismo en el cine mexicano y el listado de películas de acción real de Disney, no hay uno que destaque mucho a comparación de los demás en cuanto a seguidores o visitas obtenidas.

Otra conclusión sería que no hay una fórmula para exacta para la difusión. Ya sea independiente o *mainstream*, al menos no se ha podido determinar en estos meses. La calidad del vídeo, la miniatura o el guion son de ayuda, pero no una fórmula infalible. Por ejemplo, durante los meses en los que se enmarca este trabajo - marzo, abril y mayo de 2025 - se subió un vídeo que tenía problemas en la calidad del audio cuyo título es *EL CINE MEXICANO ES RACISTA. Una realidad innegable*, y aun así fue el más visto del canal hasta ese momento, incluso había comentarios sugiriendo que se resolviera el

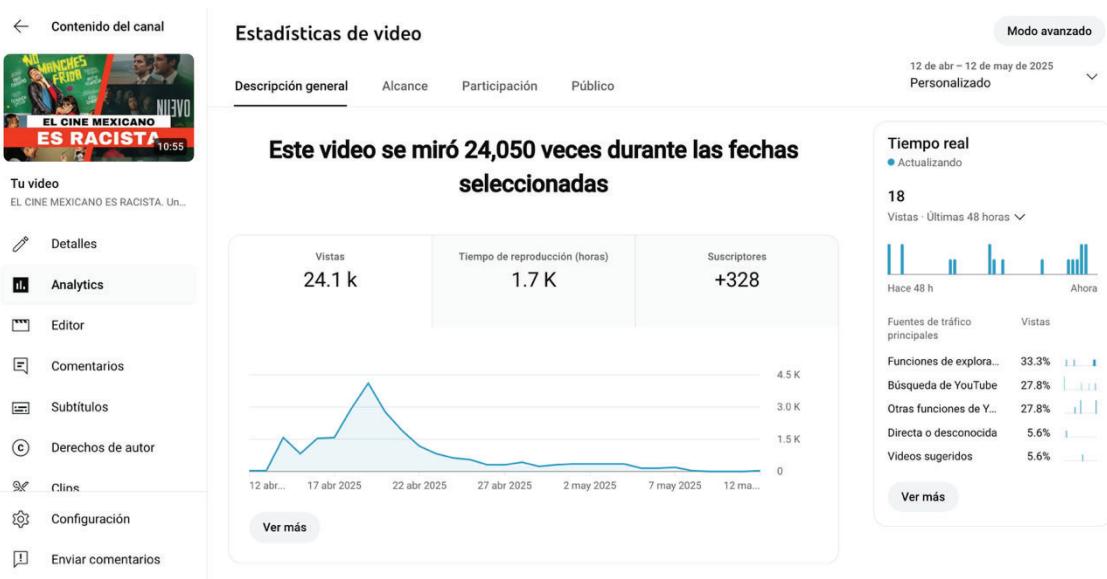
problema (ilustración 5), una vez que se realizó la corrección, el vídeo superó en apenas unos días las vistas y las interacciones de su predecesor que presentaba fallos y en un mes superó por cuatro el número de vistas (ilustración 6).

ILUSTRACIÓN 5. EJEMPLO DE COMENTARIO HACIENDO SUGERENCIAS DE MEJORAS.

A screenshot of a YouTube comment section. A user named '@saulponce946' posted a comment 'Bájale a la música de fondo, casi no se escucha la narración.' (Turn down the background music, it almost doesn't hear the narration.) 5 likes, 1 reply. 1 respuesta.

Fuente: Analíticas YouTube de *Cine con Joselu*. Consultado 7 de junio de 2025 en <https://www.youtube.com/watch?v=L0WJvq9v7PE>

ILUSTRACIÓN 6. VISTAS EN UN MES DEL VÍDEO CON MEJORAS SUGERIDAS POR LA AUDIENCIA.

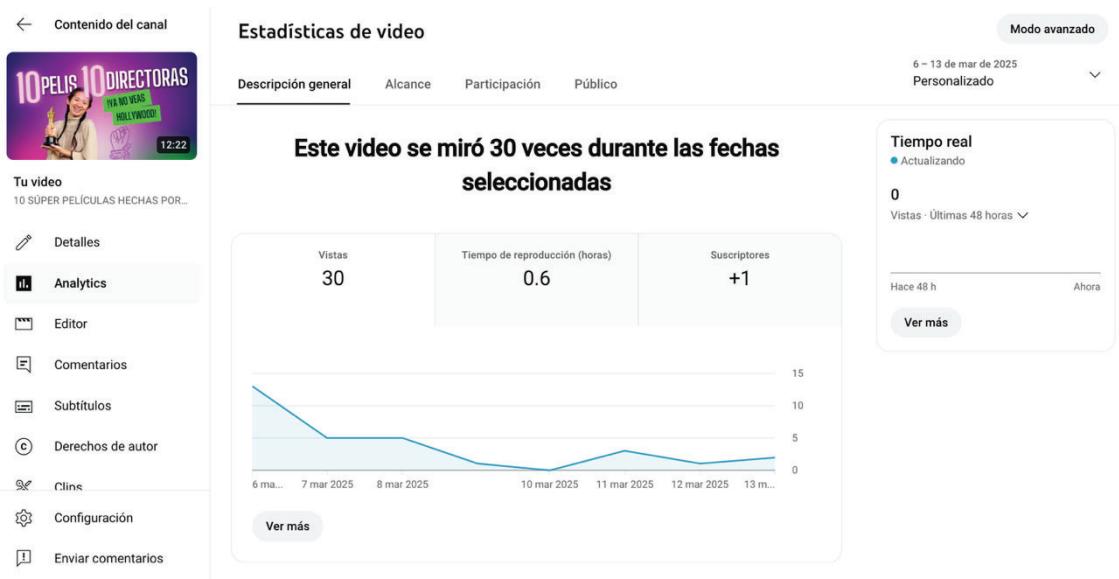

Fuente: Analíticas YouTube de *Cine con Joselu*. Consultado 7 de junio de 2025 en <https://www.youtube.com/watch?v=nIcdSbSzKzw>

Hubo casos donde las tendencias en redes auguraban una gran difusión como el vídeo titulado, *10 SÚPER PELÍCULAS HECHAS POR DIRECTORAS* que fue subido en la semana del 8M, sin embargo, fue de los menos vistos, en la semana de estreno apenas tuvo 30 visitas (ilustración 7). En cuanto a la miniatura hubo algunas hechas por una diseñadora gráfica profesional y aun así los vídeos se comportaban muy parecido a los

demás que fueron hechos por el creador del canal (ilustraciones 8 y 9 son hechas por diseñadora gráfica profesional y 10 y 11 son ejemplos hechos por el autor de los videos)

ILUSTRACIÓN 7. VISTAS EN LA SEMANA DEL 8M DE VÍDEO 10 PELÍCULAS HECHAS POR DIRECTORAS.

Fuente: Analíticas YouTube de *Cine con Joselu*. Consultado 7 de junio de 2025 en <https://studio.youtube.com/video/TbGbeWaK1uc/analytics/tab-overview/period-default>

ILUSTRACIÓN 8. VISTAS DE CRITICA SOBRE MINISERIE ADOLESCENCIA, MINIATURA HECHA POR DISEÑADOR GRÁFICO PROFESIONAL.

Fuente: Analíticas YouTube de *Cine con Joselu*. Consultado 7 de junio de 2025 en <https://studio.youtube.com/video/z8ZMxUwrUnA/analytics/tab-overview/period-default>

ILUSTRACIÓN 9. VISTAS DE ANÁLISIS MÚSICA DE SHREK 2, MINIATURA HECHA POR DISEÑADOR GRÁFICO PROFESIONAL.

Fuente: Analíticas YouTube de *Cine con Joselu*. Consultado 7 de junio de 2025 en <https://studio.youtube.com/video/qx1Ny7ayHwk/edit>

ILUSTRACIÓN 10. VISTAS DE CRÍTICA SOBRE PELÍCULA QUEER (2024), MINIATURA HECHA POR AUTOR DE VÍDEOS.

Fuente: Analíticas YouTube de *Cine con Joselu*. Consultado 7 de junio de 2025 en <https://studio.youtube.com/video/81ScEBwTTII/analytics/tabc-overview/period-default>

ILUSTRACIÓN 11. VISTAS DE VÍDEO ANÁLISIS SOBRE EL ESTILO DE NEILL BLOMKAMP, MINIATURA HECHA POR AUTOR DE VÍDEOS.

Fuente: Analíticas YouTube de *Cine con Joselu*. Consultado 7 de junio de 2025 en <https://studio.youtube.com/video/YaBmXFPQaSE/analytics/tab-overview/period-default>

Con lo anterior se puede elucubrar que el éxito de un vídeo depende de distintos factores, como se explicó en la introducción. Se puede pensar que es la calidad, la miniatura que invita al debate o una temática que se adecúa a las tendencias, etc., Pero al final solo son elementos que te ayudan, más no significa que vayan a cumplir su objetivo.

Lo que definitivamente se comprueba es la importancia de establecer un debate, justo como varios autores citados anteriormente determinaron y sobre todo, se comprueba que la difusión del cine debe de llevar como finalidad establecer un diálogo, pues es lo que buscó la audiencia en un inicio con la llegada de internet, romper la dinámica de solo recibir la información del cine y no poder retroalimentarse ni debatir universalmente como audiencia. Quedó claro que los vídeos con más comentarios eran los que más crecían.

Precisamente los vídeos con más comentarios son aquellos que utilizan al cine justo como un medio de debate y por consecuencia los que más vistas tienen, a más comentarios más exposición. Como se mencionó anteriormente los vídeos que se centran mucho en la técnica, el análisis, los conceptos cinematográficos no suelen tener mucha recepción ni

participación, como sucedió en el vídeo que analiza las escenas de *Enredados* y *La Sirenita* que apenas tuvo dos comentarios y 243 vistas en más de un mes exposición (ilustración 12). Mientras que un vídeo que se centró más en un tema social como el racismo en México tuvo 658 comentarios y más de 24,000 vistas. Quizá sea porque si bien a todo el mundo le gusta el cine, no todos conocen los tecnicismos y eso motiva poco al debate a diferencia de un tema social como lo es el racismo, donde toda la gente tiene una opinión, en definitiva, casualidad no es, que ninguno de los vídeos donde se profundiza en tecnicismos tienen muchos comentarios.

ILUSTRACIÓN 12. VISTAS DE ANÁLISIS ENREDADOS VS LA SIRENITA.

Fuente: Analíticas YouTube de *Cine con Joselu*. Consultado 7 de junio de 2025 en <https://studio.youtube.com/video/tmTzcmMhfmk/analytics/tab-overview/period-default>

ILUSTRACIÓN 13. VISTAS DE VÍDEO SOBRE EL CINE MEXICANO ES RACISTA.

Fuente: Analíticas YouTube de *Cine con Joselu*. Consultado 7 de junio de 2025 en <https://studio.youtube.com/video/nIcdSbSzKzw/edit>

En cuanto al cine independiente no hay mucho por descubrir, aunque sí por establecer. Al ser un cine de nicho, es poco el alcance que se tiene, aunque sí es constante, nunca dejan de tener vistas, aunque sean muy pocas semanalmente, como ejemplo está el vídeo sobre el director Adam Elliot (ilustración 14).

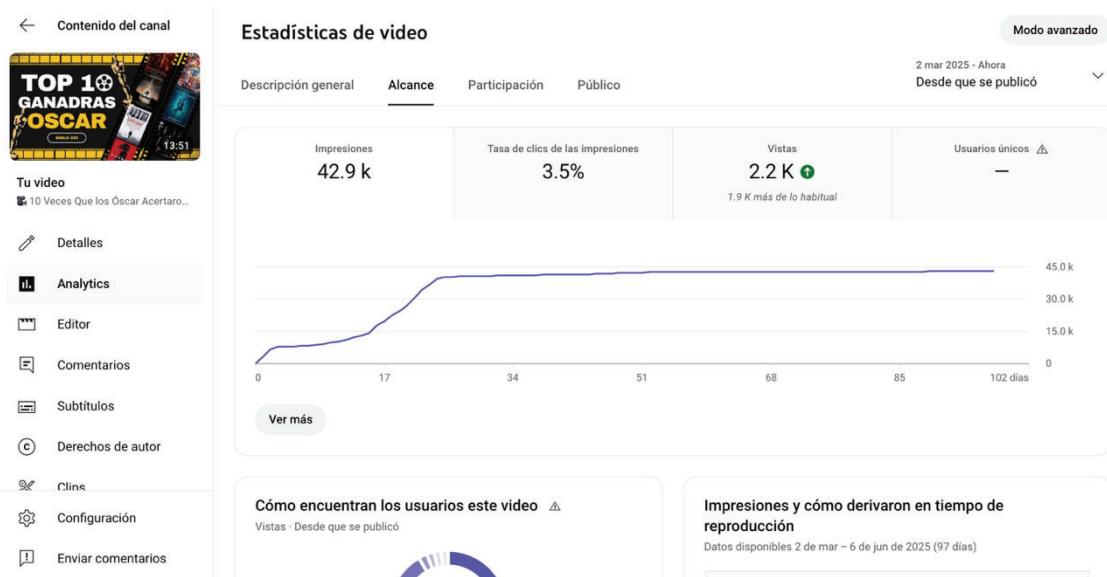
ILUSTRACIÓN 14. VISTAS DEL VÍDEO SOBRE EL ANÁLISIS DEL ESTILO DEL DIRECTOR ADAM ELLIOT.

Fuente: Analíticas YouTube de *Cine con Joselu*. Consultado 7 de junio de 2025 en <https://studio.youtube.com/video/ez-YDrTtzq0/analytics/tabc-overview/period-default>

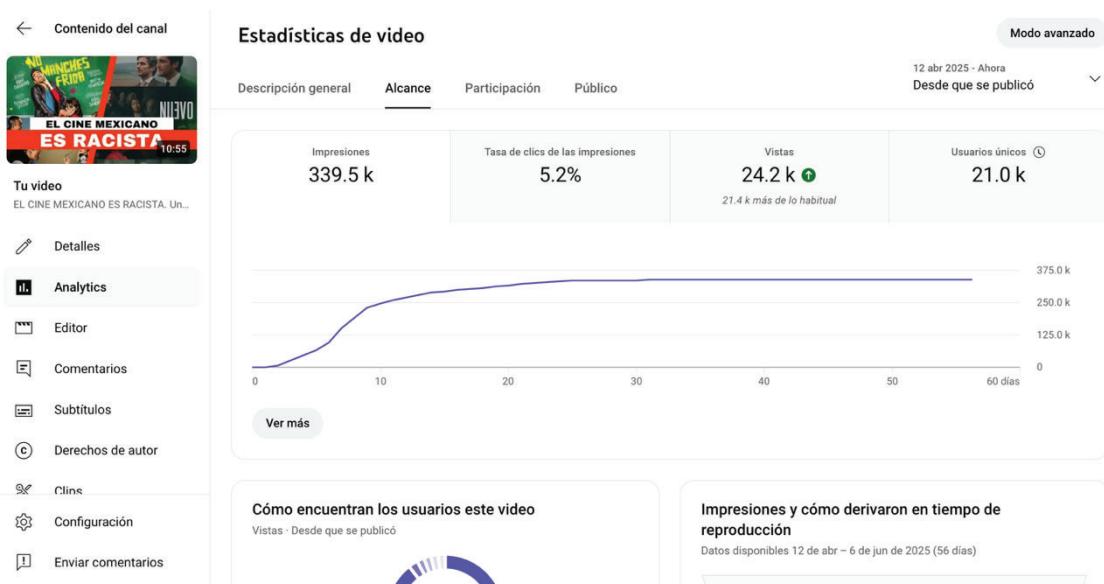
El vídeo más visto *EL CINE MEXICANO ES RACISTA. Una realidad innegable* pudo haber dejado varios trazos para seguir y saber que no todo está perdido. Ya que se recurrió a analizar un problema social, el racismo y cómo a través del poco apoyo que recibe tanto en creación, difusión y consumo del cine indígena y afrodescendiente podemos ver un síntoma de este problema social. La miniatura en este caso se considera fue importante, porque tocó una fibra muy sensible que invitaba al clic al tener dos películas *mainstreams*, una muy conocida por ser “mala” *No manches Frida* (2016) y la otra muy controvertida *Nuevo Orden* (2020) ya que este vídeo dobla la tasa de clics sobre impresiones de los demás vídeos, es decir, la miniatura la vio menos gente, pero tenía el doble de entradas al vídeo que los demás (ilustraciones 15 y 16).

ILUSTRACIÓN 15. ESTADÍSTICAS DE IMPRESIONES Y TASA DE CLICS DE VÍDEO TOP 10 GANADORAS DEL OSCAR.

Fuente: Analíticas YouTube de *Cine con Joselu*. Consultado 7 de junio de 2025 en https://studio.youtube.com/video/uyAIRtdaXUE/analytics/tabc-reach_viewers/period-default

ILUSTRACIÓN 16. TASA DE CLIC DE IMPRESIONES DE VÍDEO EL CINE MEXICANO ES RACISTA.

Fuente: Analíticas YouTube de *Cine con Joselu*. Consultado 7 de junio de 2025 en https://studio.youtube.com/video/nIcdSbSzKzw/analytics/tabc-reach_viewers/period-default

Como conclusiones generales se ha determinado que el cine independiente es bastante difícil de difundir, al ser un sector de nicho tiene un crecimiento lento, pero afortunadamente constante, que es trabajo de todos los que estamos relacionados al medio seguir luchando para que este se siga difundiendo, pues a través de hacerlo se logra una comunidad más grande y cinéfila que demande este tipo de cine.

También que es más importante tocar fibras sensibles del espectador que y no tanto los temas de actualidad, ya que es muy difícil adelantarse a las olas mediáticas y también en ese caso hay demasiada competencia con otros canales mucho más consolidados. Además, se determinó que el cine *mainstream* no es necesario para el crecimiento, pues los videos de cine independiente y de cine *mainstream* tenían métricas muy similares.

La constancia en el contenido tampoco determina demasiado, incluso puede llegar a ser poco motivante subir un video cada semana y que tenga tan poca recepción, si bien existe viabilidad a mediano y largo plazo, esta tendrá que basarse en analíticas más largas en el tiempo para determinar lo que funciona y lo que no. Quizá el canal tenga que cambiar de estrategias y encontrar su fortaleza en ese video sobre racismo, que su aporte a la comunidad cinéfila y de YouTube sea usar al cine como medio para explorar problemas sociales.

Con este trabajo se ha comprendido que lo más importante en un producto audiovisual es el alma de este, no es necesario el mejor *software*, ni el mejor micrófono, ni subir el vídeo con la más alta calidad, lo más importante es ayudarnos del cine para hacer debate público de las distintas situaciones que como sociedad nos rodean. Saber que por más que queramos adelantarnos a las tendencias, unas veces saldrá bien y otras saldrá mal. A veces se considera que es bueno subir a una ola mediática, pero la audiencia es lo más importante, tocar fibras sensibles, darles algo de lo que quieran hablar, pues en un inicio se pensó que nadie vería un vídeo sobre racismo en el cine y terminó superando las expectativas y a la fecha a todos los vídeos del canal.

Es imperante saber que la audiencia quiere sentirse escuchada, ya que incluso muchas veces agradecían que se les respondiera un comentario en donde solo se felicitaba al canal o agradecieron que se reeditará el video de racismo porque se consideraban escuchados e importantes, que al final esa es la meta de hacer una comunidad, esa es la retroalimentación y eso llevará irremediablemente a la difusión, del canal, del proyecto y del cine.

4. VIABILIDAD DEL PROYECTO

La finalidad de haber cursado el Máster era tener las herramientas y conocimientos suficientes para hacer crítica, sobre todo por una cuestión de responsabilidad social, ya que si se mencionó en la introducción no siempre es necesario estudiar cosas de cine para triunfar en el mismo, ya hay mucha gente en este mundo esparciendo opiniones e influyendo en personas (a veces para bien y a veces para mal) solo porque tienen acceso a una cámara y un micrófono (como todo el mundo).

Este proyecto seguirá más allá de la defensa de este TFM. La finalidad como se mencionó al inicio no es ganar seguidores sino más bien crear comunidad, tenemos las herramientas que otras sociedades no tuvieron y es hasta una responsabilidad usarlas para mejorar entornos y más como profesionales que somos tanto de nuestra formación de Grado como de nuestra formación de Máster.

En un mediano plazo se considera hacer un análisis exhaustivo en el mes de enero de 2026, cuando se llegue al año subiendo vídeos de manera ininterrumpida. Con eso se tendrán más y mejores métricas, tanto en cantidad como en precisión. La dinámica seguirá siendo la misma, subir cine de festival y auxiliarse del cine *mainstream*.

Con datos mucho más precisos a largo plazo se trabajará una estrategia de crecimiento, basada en los vídeos que hayan sido más exitosos, quizás se puedan ampliar y también obtener nuevos patrones sobre la audiencia. Con base en eso, el canal se irá enfocando por donde las métricas marquen el inicio de una mejor comunidad, no necesariamente más grande.

A muy largo plazo, esto sería a más de cinco años, la idea es que Cine con Joselu sea un espacio consolidado en la difusión de Cine independiente, a tal grado que ya no sea necesario el cine *mainstream* para poder crear una comunidad. Eso no significa que alguna vez no se utilice, porque del cine *mainstream* también se puede aprender, debatir, analizar y usarlo como un laboratorio de la sociedad para los distintos problemas que nos atañen.

5. DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Durante la realización de este proyecto se utilizó en algunos aspectos la inteligencia artificial, mismos que se mencionan enseguida.

- Para realizar los resúmenes que se ponían en YouTube, se le otorgaba el guion y se le pedía que hiciera un resumen de acuerdo a las características más populares de los resúmenes de la plataforma.
- En algunos títulos se le pedían opciones o debate en el perfeccionamiento de los mismos.
- Se creó junto con ella la estructura de un desarrollo adiovisual, para posteriormente llenarlo acorde al trabajo realizado.
- Se le pedían opiniones sobre las miniaturas.
- En algunos casos se le solicitaban títulos de canciones acorde a la temática y que estuvieran libres de derechos de autor.
- Se usó como buscador de bibliografía.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Berlanga Fernández, I., & Fernández-Ramírez, L. (2020). Cine y youtubers: nuevas audiencias, nuevas experiencias. *Tsafiqui: Revista Científica en Ciencias Sociales*, 15, 45–56.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8270499>
- Colás-Bravo, P., & Quintero-Rodríguez, I. (2022). YouTube como herramienta para el aprendizaje informal. *Profesional de la Información*, 31(3), e310315.
<https://doi.org/10.3145/epi.2022.may.15>
- González Iñárritu, A. (2019, septiembre 25). *Alejandro González Iñárritu: Charla magistral en la UNAM* [Video]. Cultura en Directo UNAM. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=ueNFXI0EteY>
- López-Redondo, I., & Sussi Oliveira, J. (2025). YouTube, un nuevo espacio para la crítica cinematográfica: Análisis de los canales más populares en lengua castellana. *Palabra Clave*, 27(4), 1–27.
<https://doi.org/10.5294/pacla.2024.27.4.13>
- Muñoz, B., de la Peña Astorga, G., & Guillermo Valencia, C. A. (2024). Características distintivas del videoensayo sobre cine en YouTube. *Revista de Investigación en Ciencias de la Comunicación*, 31, 651.
<https://doi.org/10.38056/2024aicccXXXI651>
- Quintero Ramírez, D. (2017). Códigos comunicativos de la producción audiovisual masiva en YouTube. *Comunicación: Revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios Culturales*, 15, 77–90.
<https://idus.us.es/items/96c60c67-e16d-4964-a3c3-b5c09a8fa77e>

7. ANEXOS

7.1 GUIONES

7.1.1. VÍDEO 1: 10 VECES QUE LOS ÓSCAR ACERTARON – LAS MEJORES PELÍCULAS DEL SIGLO XXI.

Vídeo (Introducción). Aparecen imágenes alusivas a lo que se habla, saludos y buenos deseos, obtenidas de Canva Educación. Después aparecen imágenes de ganadores del Oscar a lo largo del siglo y obtenidas de Google Imagenes, directores y actores. Entra la cortinilla introductoria.

Audio. Sonido de proyector y alerta de *spoilers* de la cortinilla. General de todo el vídeo: Melodías de género cinematográfico obtenidas de YouTube Audio Library. Cuando aparecen imágenes de Google Imágenes dentro del vídeo, se usan un efecto de stop, doble clic y/o campanilla, extraídos de Canva Educación.

Voz en off:

Que tal gente ¿Cómo están? Bueno la semana pasada me dedique a soltar veneno (sonido de una víbora) con las pelis ganadoras del Oscar, pero ahora quiero soltar amor, porque los premios Oscar en muchos casos fueron los que empezaron a detonar en muchos de nosotros la cinefilia y también en muchos casos nos pusimos felices porque premiaron películas espectaculares y que amábamos, así que les traigo las 10 mejores pelis ganadoras del Oscar a mejor película en este primer cuarto del siglo XXI. (Sonidos de un proyector mientras pasa la cortinilla)

Vídeo: Aparece un número señalando el lugar de la película, seguido del cartel de esta, continúan fragmentos del tráiler de la película que se habla en ese momento. Aparecen imágenes de Google imágenes cuando se hace referencia a alguna situación importante, como a la película Spider Man, el logo de Canal 7 mexicano, foto de Guillermo del Toro, un reloj, imagen de Clint Eastwood, Hilary Swank, portada de *There Will Be Blood* (2007), efectos animados como dinero creciendo, en el caso de *Openheimer* (2023) aparecen imágenes de Google debido a que el algoritmo de YouTube marcaba derechos de autor, fotografía de Iñarritu, fotografía de Emmanuel Lubeski, vídeo de Sean Penn entregando el Oscar, foto de Iñarritu en la UNAM, imagen de Iñarritu con un Oscar, portada de *The Lost Weekend* (1945) y *Marty* (1955) imagen de la periodista Viri Ríos e imagen de peplum.

Voz en off: 10.

Everything, Everywhere all at once. Estrenar fuera de la temporada de premios y llevarte un Oscar es algo que rara vez sucede y la obra de Los Daniels lo hizo, la película no es de mi total agrado, pero principio básico con cualquier en el arte “Que no me guste a mí, no hace mala a una obra de arte”, una frase que mucha gente de este mundo no entiende ni entenderá. La película es bastante arriesgada, utilizando una narración y un montaje poco tradicional, además, en épocas de multi universos quedó bastante ad hoc, los Oscar a las actuaciones sustentaron aún más su premio final como película del año, el meme de en otra vida me habría gustado lavar ropa y pagar impuestos contigo le da su toque romántico imposible tipo *La La Land* o *Past Lives*, su taquilla nos acabó de confirmar la situación, con más de 500 millones

recaudados cuando costó 20 hacer según datos de IMDb y que sigan saliendo más pelis así que son las que le dan alma al cine, sobre todo en tiempos donde el *streaming* nos quiere vender telenovelas y los *blockbusters* se estrellan en taquilla uno tras otro.

9. *Spotlight*. Dirigida por Tom McCarty, ganadora de mejor película y mejor guion original en el 2015, que de hecho es algo raro porque casi siempre hay una regla no escrita de darle el mejor guion a una gran candidata que no se llevará el premio de mejor película y así tienes dos pelis contentas, pero ese año no sucedió, *Spotlight* ganó las dos categorías. Narra una investigación periodística de un equipo de trabajo del Boston Globe que en el año 2002 destapó un escándalo de abusos dentro de la iglesia católica, además del sistemático encubrimiento. Con un Michael Keaton renacido después de *Birdman*, un Mark Ruffalo que en plena fiebre marvelita nos seguía deleitando con cine de verdad y una Rachel McAdams que nos mostraba una faceta poco vista hasta ese momento para todos, la película es espectacular, más que nada por sus temáticas ya que en cuestiones técnicas pasa bastante desapercibida, puede ser una película que ves un domingo cualquiera a las 3 de la tarde en el canal 7, sin embargo, la frustración, ira, indignación y demás sentimientos que provoca el caso la sostienen, sin mencionar de que la construyen de una manera increíble para que en ningún momento pierdas atención a la pantalla, lo que demuestra algo que otras veces he mencionado, si una historia es buena, hasta con marionetas te la pueden contar y te va a parecer espectacular.

8. *The Shape of Water*. Dirigida por Guillermo del Toro, quizás para muchos la cúspide de la carrera del mexicano y el reconocimiento de la Academia a su magnífico cine de fantasía, encumbrándose también con la estatuilla de mejor director, la película cuenta la historia de Elisa Esposito, una mujer sordomuda interpretada magistralmente por Sally Hawkins que trabaja de intendente en un laboratorio del gobierno norteamericano durante la guerra fría, ahí descubre a una criatura y un inesperada conexión entre ambos personajes los llevará a enfrentar todos los desafíos para lograr la libertad del segundo. La película es una obra súper clásica, muchas veces no entiendo por qué se le quiere dar tantas vueltas al cine, si el cine clásico es una excelente manera de narrar una historia, con un guion de manual, un villano muy villano y unos buenos muy buenos la película funciona desde el minuto uno al último. De fondo tenemos la segregación racial en EUA y la criatura funciona perfectamente como una analogía del racismo, sobre todo al ver cómo se expresan de ella sus detractores.

7. *Million Dollar Baby*. Hablando de cine clásico, el último gran director clásico, Clint Eastwood, ganó su último Oscar hace ya 20 años con esta película. Un drama deportivo sobre la vida de Maggie Fitzgerald interpretada por Hilary Swank que estaba en su momento de mayor esplendor, ganando en ese entonces su segundo Oscar con tan solo 30 años y cuya carrera se apagó un poco después de ese momento, porque eso da para otro video sobre cómo a mediados de los 30s las actrices experimentan un ligero bajón en su carrera claramente ligado al machismo en la industria y el culto a la juventud en Hollywood, pero regresemos, Maggie es una mesera que aspira a convertirse en una gran boxeadora y solo un viejo entrenador interpretado por Eastwood la puede ayudar, sin embargo, la vida le tendrá

deparada una lamentable sorpresa donde al final la trama girará en torno a temáticas más éticas y morales sobre la vida y la muerte. Quizá con un poquito más de cuestiones técnicas, pero le pasa un poco lo que a *Spotlight*, el recuerdo que tenemos de ella se basa más en el drama y las temáticas que aborda y no tanto en que la película se nos meta por los ojos, pero sin duda una gran ganadora.

6. *No country for old men*. Lo de los hermanos Cohen es un caso aparte en Hollywood, reconocidos por su humor negro y ser más de películas de culto que de reconocimiento académico, rompieron el molde con *No country for old men*, venciendo por cierto *There Will be blood* de Paul Thomas Anderson, me parece que si hubiesen declarado empate nadie se molesta. Los Cohen se basaron por primera vez en una novela y quizás eso hizo que rompieran un poco su sello, dejando de lado a los idiotas que siempre protagonizan sus películas, pero con algunos resquicios de su humor la historia trata de como un maletín con dos millones de dólares desatará una persecución y entrecruzarán la vida de tres hombres, un sheriff, un cazador y uno de los sicarios más psicópatas y memorables de la historia del cine y con el pelo más horroroso de la historia del cine eso seguro, interpretado increíblemente por Javier Bardem que le hizo merecedor de un Oscar, todos estos elementos nos traen un neo western donde reflexionamos sobre la fatalidad, el destino, la violencia y la ambición, además de ganar también mejor fotografía con unos paisajes que solo recordar la película me dan ganas de verla, aunque eso sí, que Bardem ganara un Oscar antes que Brad Pitt o Leonardo DiCaprio, sí me parece un poquito algo para reclamar a la Academia.

5. *Openheimer*. Una película de 3 horas con la mitad de su duración proyectada en blanco y negro y con larguísimos monólogos científicos y políticos nunca habría llegado a los casi 1000 millones de dólares en recaudación de no ser por el *Barbieheimer*, eso nos dijeron los expertos, aunque es algo que nunca podremos saber con exactitud, lo que seguro no habría cambiado es que era la película del año 2023 y eso que una vez más, a mí no me gustó, sobre todo su temática y su discurso gringo donde el pobre hombre que inventó un arma nuclear sufre mucho cuando las verdaderas víctimas que son los japoneses pasan a un segundo plano, pero eso no le quita que sea una super película. El filme encumbró por fin a Nolan como mejor director, a Cillian Murphy como mejor actor y por fin le dio un Oscar a Robert Downey Jr., aunque si me apuran mucho, estuvo mejor en *Chaplin* del 92. La historia es simple, vemos la vida del científico Robert Oppenheimer liderando el proyecto manhattan, los dilemas morales que le planteaba el mismo y su posterior caída y persecución política. La película redondeó en marzo del 24 lo que ya había hecho en la taquilla el verano anterior, algo que, por ejemplo, Barbie no pudo hacer, pero en la historia quedarán como el dúo dinámico que salvó al cine o al menos al blockbuster y eso, por ahora.

4. *Birdman*. Aún recuerdo esa increíble sensación, un martes por la noche de octubre de 2014, como si me hubiese bajado de una montaña rusa, incrédulo de lo que había visto, Alejandro González Iñárritu, que entre los mexicanos debe ser el que menos bien nos cae de los tres amigos, había llevado el plano secuencia a un nivel solamente alcanzado por unos minutos de *Gravity* un año antes y curiosamente con el mismo director de fotografía, Emmanuel

Lubezky, pero es que aquí había sido básicamente toda la película con excepción del final, no nos había dado tiempo para respirar, estábamos frente a la película del año y se puso la cereza al pastel cuando Sean Penn nos dijo (insertar Sean Penn). La película sigue a un actor que fue famoso en los 90s por interpretar a un superhéroe, Birdman, en un intento de revivir su carrera protagoniza una obra en Broadway pero problemas psicológicos, familiares y una horrible crítica que trabaja para un periódico se convertirán en sus piedras en el zapato. Cuenta el director mexicano que cuando le presentó la idea a Keaton pensó que incluso se estaba burlando de él, porque básicamente no había nadie más para interpretar a ese personaje que curiosamente le revivió la carrera, pero no sólo eso, sino que en la misma charla, en la escuela nacional de artes cinematográficas de la UNAM mencionó que en Hollywood nadie se aprende diálogos y él le pidió a Keaton aprenderlos para poder filmar en plano secuencia, que si bien con las ventajas de la tecnología es obvio que no fue filmada en un solo plano de dos horas, sí da la impresión de estarlo y no es menos increíble el trabajo, la película además le dio a Lubezki su segundo Oscar, a Iñárritu el primero como director y también como guionista además de nominaciones para Stone, Norton además del ya mencionado Keaton.

3. *Parásitos*. La primera película de no habla inglesa en ganar un Oscar y además la tercera en hacer el doblete Oscar – Palma de Oro, probablemente los dos premios cinematográficos más deseados que hay ya sería mérito suficiente para ser la mejor película del siglo XXI. (las otras dos habían sido The lost weekend del 45 y Marty del 55). De no ser por los películones que tiene delante, sería la mejor ganadora del siglo XXI, pero no adelantemos vísperas. Sociólogo de formación, por consecuencia entendemos la feroz crítica a la desigualdad, Bong Joon Hoo nos regaló este increíble thriller con un toque de comedia negra que bofeteaba justo en la cara a los defensores del mal llamado progreso capitalista y nos planteaba una pregunta, si así de horrible se veía la desigualdad social en un país que oscila entre el lugar 50 y 60 en el ranking de desigualdades, imagina cómo será en uno como México que constantemente aparece en el top 10, es más, no lo imaginan, en 2023 la periodista Viri Ríos encontró un dato que si el 1% más rico de México se fuera a vivir a una isla ¡Aun así serían el país más desigual del mundo entre ellos! Ya no hablemos de cómo de desigual es con el otro 99%, y por cierto, casualidades de la vida eh, no vayan a pensar que hay relación, los países con más desigualdad tienen a más inseguridad y más criminalidad, casualidad eh, pero dejando de lado realidades sociales, la película se te mete por los ojos y por el cerebro, desde unos planos perfectamente cuidados, incluido el plano secuencia de la escalera, una estética increíble, una puesta en escena minuciosa un montaje que te quita la respiración, por ejemplo, en la escena donde recogen las cosas porque los dueños de la casa han llegado, pero sobre todo se te mete por el cerebro porque te plantea algo ¿Por qué los desfavorecidos pelean y se matan entre ellos para obtener las migajas que los que están arriba les dan? ¿Por qué en la familia que lo tiene todo solo trabaja uno y en la que no tienen nada trabajan todos? ¿Quiénes son realmente los parásitos de esta sociedad?

2. *Gladiador*. Abrimos el siglo XXI de manera espectacular ¿Qué más se puede decir de una película que hizo renacer el peplum, que es el cine que abarca el espacio cronológico greco

romano? La película es tan increíble que Russell Crowe ganó el Oscar a mejor actor por esta y no por una mente brillante, donde claramente estuvo mucho mejor, pero es que ya montados en el carro de Gladiador nos dejamos ir como en tobogán, seguro eso pensó la Academia. La historia la sabemos, cuenta la desgracia de Máximo, general de Marco Aurelio cuya familia es asesinada y él salvado por una astucia propia de un general de su nivel luego de que el emperador lo había elegido a como sucesor para que Roma transaccionara de vuelta a una república, una vez salvó su vida y lloró a su familia es convertido en esclavo y puesto a luchar como gladiador, ganándose el corazón del pueblo romano y buscando su venganza en el camino. La película es increíble en todos los aspectos, desde una dirección clásica que nos recuerda a Ben Hur, Scott renació después de Alien y Blade Runner, la música nos pone los pelos de punta al grado que fue cantada por Andrea Bocelli previo al himno de la Champions en 2009 cuya final se jugó en Roma. La película completó con los Oscar de vestuario, efectos visuales y sonido, un películón que a 25 años sigue siendo de esas pelis que todo mundo ha visto.

1. *El señor de los anillos. El retorno del rey.* Es que no sólo es la mejor del siglo XXI, podría ser sin problemas la mejor película de la historia. Dirigida por Peter Jackson y cerrando magistralmente la trilogía, el Retorno del rey se convirtió en la tercera película en ganar 11 premios Oscar, además se convirtió en la primera en ganar todas las categorías en las que estuvo nominada, unos premios que quizás no solo reconocían a esta tercera adaptación de la trilogía literaria de Tolkien sino también iban incluidas sus predecesoras, ya que fueron filmadas las tres al mismo tiempo en una tarea titánica comenzada a finales de 1999 y terminada a inicios del año 2000, con más de 12 horas de metraje en sus versiones extendidas cuentan la historia de los anillos de poder forjados por Sauron, regalados a distintos pueblos de la Tierra Media y el Anillo de Poder único que lo mantenía, capaz de vencerlos a todos y además lo mantenía con vida, sólo se acabaría su reinado de terror cuando este fuese destruido en el Monte del Destino, con una banda sonora que bien podría ser la más épica de la historia, unas batallas increíbles, una constelación de estrellas de la época en el elenco, una fotografía magnífica, unos efectos visuales deslumbrantes usando, incluso muchos de ellos artesanales y un CGI bastante bueno para sus tiempos, los decorados, los vestuarios, el maquillaje, en fin, todo, absolutamente todo danza al compás de la mejor película de la historia, esa que pediré ver antes de morir y no sólo porque me daría más horas de vida, sino porque me iría de este mundo diciendo, gracias a Dios por haberme permitido este éxtasis artístico.

Vídeo: Fragmentos de Canva Educación alusivos al cine, una claqueta, un proyector, cierra con el logo del canal y la llamada a la acción con el logo del canal apareciendo (darle me gusta, compartir y suscribirse).

Después de esto no sé si los votos de mi boda se verán humillados cuando ese día llegue, pero bueno, espero que te haya gustado el listado, igual déjame saber si tú habrías metido otra peli o habrías cambiado el orden de las mismas, Nos vemos la siguiente semana.

7.1.2. VÍDEO 2: 10 SÚPER PELÍCULAS HECHAS POR DIRECTORAS.

Vídeo: Imágenes alusivas a lo que se habla en la introducción, hombre viendo realidad aumentada, imágenes del planeta, de los signos de género, personas reflexionando, mujeres dirigiendo películas, vídeo de cuenta regresiva, cortinilla del canal, número correspondiente a la película y vídeo de animación de filmes moviéndose de fondo con la portada de la película de frente y subtítulos hechos por Canva Educación, logos de plataformas de streaming donde se encuentra la película, como MUBI, Amazon Prime Video, Google Play, fotogramas de la película Rezz Ball, debido a que el algoritmo detectó derechos de autor, imagen de Kim Chae – Run, imágenes de plataforma Plex.

Audio. Sonido de proyector y alerta de *spoilers* de la cortinilla. General de todo el vídeo: Melodías de género cinematográfico obtenidas de YouTube Audio Library. Cuando aparecen imágenes de Google Imágenes dentro del vídeo, se usan un efecto de stop, doble clic y/o campanilla, extraídos de Canva Educación.

Voz en off:

La forma en que vemos el mundo no es realmente nuestra. Habría bastado nacer en otro tiempo, con otro género, en otro clima, en otra clase social o en otro país para que nuestra percepción de la realidad fuera completamente distinta. Sin embargo, a pesar de esa infinita diversidad de experiencias, hemos aprendido a medir la vida desde una sola perspectiva: la del hombre occidental. Lo vemos en nuestra educación, en nuestro entretenimiento, en nuestro arte y, por supuesto, en nuestro cine.

Piensa en tu película favorita. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que fue dirigida por una mujer? No muchos. Y me incluyo.

Si queremos entender que el mundo es distinto, diverso y que puede contarse desde otros ojos, necesitamos arte, ciencia y cine creados desde perspectivas diferentes. Por eso, aquí te traigo 10 películas extraordinarias, no solo dirigidas por mujeres, sino por mujeres del sur global. Mujeres que nacieron en países colonizados o que, aun naciendo en países colonizadores, no han detentado los privilegios de la masculinidad, la blanquitud o la heterosexualidad. Porque el cine no es solo lo que vemos, sino desde qué perspectiva nos muestran eso que vemos.

Vídeo: Fotografía de la directora de la película en cuestión, fragmentos del tráiler de la película de la que se habla.

Audio: Melodías de género cinematográfico obtenidas de YouTube Audio Library. Cuando aparecen imágenes de Google Imágenes dentro del vídeo se usan un efecto de stop y uno de doble clic, extraídos de Canva Educación.

Voz en off:

10. *La bicicleta verde* (2012)- Haifaa al – Mansour.

Dirigida por la primera cineasta mujer de Arabia Saudita, *La bicicleta verde* es la primera película de ese país realizada en su totalidad por una mujer. Nos cuenta la historia de Wadjda, una niña de 10 años que sueña con tener una bicicleta para competir con su amigo Abdullah. Pero en su primer choque con la cultura occidental, entendemos que, para una niña saudí, conseguir una bicicleta no es tan fácil como simplemente pedirla y montarse en ella. Se considera

inapropiado. Lo más fascinante del cine del sur global es que nos abre las puertas a mundos que existen ahí afuera, conviviendo con nosotros, pero que rara vez vemos con nuestra propia mirada. Occidente nos ha bombardeado con tanta información que ha moldeado nuestra visión del mundo, hasta el punto de hacernos olvidar que no todo el planeta danza al compás occidental. Esta película te sacude a cada minuto con situaciones que, para una audiencia occidental, pueden parecer impensables. Tal vez hemos oído hablar de ellas o las hemos visto reducidas a estereotipos en internet, pero aquí las presenciamos desde dentro, con la naturalidad de quienes las viven. Y es ahí donde el impacto se vuelve innegable.

El viacrucis de una niña por conseguir una bicicleta. Una madre a la que su esposo le dice sin más que “no sirve” porque no le ha dado un hijo varón. La aceptación resignada de que él está por casarse con otra mujer. Niñas de primaria mostrando orgullosas las fotos de su boda. Niños y niñas que no pueden interactuar entre sí. Y, como si fuera poco, una directora que tuvo que filmar algunas escenas desde una furgoneta con radios porque en su país no está permitido que hombres y mujeres trabajen juntos en público.

La bicicleta verde es mucho más que una historia entrañable: es una ventana a una realidad que merece ser vista y entendida. Puedes rentarla en Apple TV+.

9. *La Niña Santa* (2004) – Lucrecia Martel

Consolidándose como directora tras *La Ciénaga*, la argentina, nos presenta la historia de Amalia, una chica criada en un ambiente extremadamente católico. Cuando sufre el acoso de un médico en una situación ambigua, su educación religiosa la lleva a interpretar el cruce de límites como una señal para convertirse en una redentora. La película aborda una realidad dolorosa: el sentimiento de culpa que pueden experimentar las víctimas, sobre todo en edades tempranas, cuando el abuso de poder se mezcla con el despertar del deseo. Martel filma con una intimidad magistral, tensando cada escena hasta sumergirnos en la incomodidad de sus protagonistas. Un relato que difícilmente podría haber sido contado de la misma manera por un hombre. Disponible en MUBI.

8 *Cafarnaúm* (2018) – Nadine Labaki

“Quiero demandar a mis padres por traerme a este mundo.” Con esta frase demoledora, el joven Zain nos sumerge en una historia de supervivencia marcada por el abandono y la miseria. Dirigida por la libanesa Nadine Labaki, *Cafarnaúm* es una película que sacudió al mundo, ganando el Premio del Jurado en Cannes y siendo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera en 2018.

A través de la mirada de Zain, la película expone la negligencia de los padres, el fracaso del Estado y la indiferencia de la sociedad, abordando temas como el matrimonio infantil, la crisis de refugiados y la violencia estructural. Labaki no da tregua: cada escena golpea con una realidad cruda y desgarradora, obligándonos a cuestionar nuestro propio privilegio y nuestra complicidad en la perpetuación de estas injusticias. Pocas películas han logrado hacerme sentir tan abrumado, avergonzado y hasta incómodo con el simple hecho de tener un plato de comida en la mesa.

Disponible en Amazon y Apple TV+.

7 *Valentina o la Serenidad* (2023) de Ángeles Cruz.

La cineasta mexicana, perteneciente al pueblo indígena mixteca, sigue utilizando su cine para romper con los estereotipos que confinan a los indígenas a meras piezas de museo. En su película, narra el paso por las cinco etapas del duelo de Valentina, una niña mixteca interpretada por Danae Ahuja Aparicio, cuya vida se ve trastocada por la noticia de la muerte de su padre. Desde el inicio, la protagonista entra en una etapa de negación intensa y prolongada, al punto de acudir al río donde él se ahogó para hablar con él. A lo largo de la historia, observamos el desarrollo de su duelo y cómo el amor familiar, junto con las conexiones sociales y emocionales, resultan fundamentales para superarlo.

Ángeles Cruz utiliza la cámara de manera casi poética y nos demuestra que el cine mexicano puede contar historias de la vida cotidiana con belleza y calidad, al tiempo que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias experiencias.

Me encantan este tipo de películas porque nos permiten aprender sobre la vida cotidiana, las costumbres, la cosmovisión, los problemas y los sufrimientos de los pueblos indígenas. En fin, lo muestran todo. Vemos a estos pueblos tal como son, del mismo modo en que podríamos ver una película sobre una niña norteamericana o española enfrentando un duelo en su propio contexto. Porque eso es precisamente lo que hace el cine indígena: mostrarse como es. Saquémonos de la cabeza esa estúpida idea de verlos como meros objetos de exhibición para que los blancos se tomen fotos, se apropien de sus manifestaciones estéticas y mágicas, y utilicen su cultura como una herramienta propagandística del Estado para vender una falsa idea de multiculturalidad.

6. *La teta asustada* (2009) de Claudia Llosa.

Ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín y fue nominada a Mejor Película Extranjera en 2010. La película muestra un fragmento de la vida de Fausta, una mujer indígena que, al inicio de la historia, pierde a su madre. Poco después, se desmaya sin razón aparente y es llevada al médico, quien descubre que tiene una papa dentro de sus genitales, lo que le ha provocado una infección potencialmente peligrosa para su salud. Sin embargo, la razón de la presencia de la papa tiene una explicación histórica: es el miedo que experimentaron las mujeres, sobre todo las más desfavorecidas, debido a los constantes momentos que eran tomadas por la fuerza durante la guerra. Su madre le enseñó que esta era una manera de protegerse, pues a quienes intentaran aprovecharse de ella les causaría repulsión, lo que los haría alejarse.

Tanto su tío, quien la acompaña al hospital, como el resto de su familia, rechazan completamente las opiniones médicas. Según ellos, no solo la infección, sino también sus constantes hemorragias nasales —que el médico dijo que se podían curar con una cirugía—, los desmayos recurrentes y su casi mutismo selectivo, son consecuencia de una enfermedad conocida como *La teta asustada*. Según su familia, esta enfermedad se transmite a través de la leche materna a los hijos de las mujeres que fueron violadas durante la guerra civil de finales del siglo pasado.

Fausta tendrá que enfrentarse a sus miedos y poner a prueba su resiliencia cuando consiga trabajo en la casa de una concertista de piano, con el objetivo de llevar el cuerpo de su madre de regreso al pueblo donde nació. A lo largo de la película, se presenta un retrato de la cotidianidad peruana, especialmente de las clases populares y su limitado contacto con las élites económicas, que,

como suele ocurrir en gran parte de América Latina, tienen la curiosa característica de ser mayoritariamente blancas. Pero, claro, eso es pura casualidad; no hay ninguna explicación histórica o sociológica detrás del invisible apartheid latinoamericano.

La película no está disponible en ninguna plataforma, pero seguramente hay una versión por ahí.
5 Rez Ball (2024) de Sidney Freeland.

dirigida por la cineasta trans y nativo americana Sydney Freeland, narra la historia de los Chuska Warriors, un equipo de baloncesto de la secundaria Chuska, en la reserva india del mismo nombre en Nuevo México. Cuando un miembro del equipo se quita la vida, parece que toda la temporada se desmorona. Sin embargo, es en ese momento de crisis cuando los jóvenes encuentran su fortaleza y recurren a su identidad para llegar lejos en el campeonato.

Es importante aclarar un concepto clave: una reserva india es un espacio relativamente autónomo y con algunas concesiones políticas dentro de los Estados Unidos. Es como una nación dentro de una nación. Sin embargo, en la práctica, son lugares ampliamente olvidados por el Estado estadounidense, con escasas oportunidades, altas tasas de criminalidad, desempleo y, sobre todo, un alarmante aumento en las tasas de suicidio, que en algunas regiones pueden ser hasta 40 veces más altas que en el resto de la población estadounidense.

La directora, nacida en el mismo estado donde se desarrolla la historia, intenta dar una vuelta a los problemas estereotipados que se asocian a estos espacios sin dejarlos de lado. A lo largo de la película, vemos desde el chico que decide atentar contra sí mismo, lo que da inicio a la trama, hasta la falta de oportunidades, la segregación racial que parece una condena, pero también encontramos el deporte como símbolo de esperanza y la lucha por cambiar dinámicas sociales y estructuras opresivas. La película está disponible en Netflix.

4. No soy una bruja (2017)

Con esta peli Rungano Nyoni ganó un BAFTA a Mejor Debut Cinematográfico y nos trae la historia de Shula, una niña de 9 años que vive en Zambia y es acusada de ser una bruja. Pronto, el alcalde del pueblo la envía a un tipo de "campamento de brujas", donde es atada para que no pueda volar y, además, es exhibida como un animal de zoológico. Todo esto ocurre porque, aunque en Occidente nos pueda parecer extraño, la gente del lugar realmente cree que es una bruja.

La película es fascinante y triste al mismo tiempo. Lo fascinante radica en cómo muestra la superstición presente en estos pueblos, donde incluso los habitantes temen a la niña, temiendo que les haga algo. Aunque, pensándolo bien, también he visto personas con títulos en medicina o biología creyendo en el tarot, así que mejor no me atrevo a juzgar esas comunidades. La película también ofrece una reflexión sobre la vida cotidiana, el papel de las mujeres en estas sociedades, el abuso de poder y el colonialismo. La película está disponible en MUBI.

3. Un monstruo viene a mi puerta (2014) de July Jung.

Esta película marcó un fuerte inicio para la directora en 2014 pues es su primer largometraje, que narra la historia de una joven policía asignada a un pequeño pueblo pesquero en Corea, donde la falta de oportunidades de desarrollo, la explotación laboral de migrantes del sur de Asia y el alcoholismo son el pan de cada día. En este contexto, conoce a una niña que es maltratada

física y emocionalmente por su padrastro, su abuela y sus compañeros de la escuela, interpretada por la recientemente fallecida Kim Sae Ron.

La película explora la hostilidad del mundo femenino en distintos ambientes: desde la niña que, al vivir con el maltrato, ha aprendido a relacionarse a través de la violencia, hasta los dañinos estereotipos que enfrentan las mujeres en cargos de poder, especialmente aquellas que no se ajustan al estereotipo de la heterosexualidad cisgénero.

Además, hacia el tercer acto, la película da un giro hacia un thriller impactante, donde la línea entre el bien y el mal se difumina, cuestionando todo lo que asumimos como moralmente correcto. La película juega con tu mente hasta el punto de hacerte dudar sobre lo que realmente sucedió en pantalla. Sin embargo, no se despide del espectador sin ofrecer una luz de esperanza y un buen sabor de boca.

La película está disponible en Amazon y Filmin España; con un buen VPN, se resuelve el problema de la localización.

2. *Bella y los perros* (2017) de Kaouther Ben Hania.

Basada en una historia real, aunque, lamentablemente, no es necesario que nos lo digan, pues lo habríamos asumido nada más verla. La cineasta tunecina nos relata el infierno que tuvo que vivir Mariam, una joven que asiste a una fiesta universitaria acompañada de Youssef, un chico que le atrae. Su noche cambia cuando unos sujetos la toman sin su consentimiento, y comienza su calvario en busca de ayuda y justicia. Desde la inoperancia del hospital, los micromachismos, la revictimización, los amplios machismos dentro de la comandancia de policía, la corrupción, el pacto patriarcal, hasta la inefficiencia de las autoridades... en fin, ya saben, un día normal para las personas del sur global.

La directora también nos muestra que, incluso en medio de la reclamación social y la lucha por justicia, puede haber estética. La película está filmada en fragmentos, cada uno de ellos en un plano secuencia, lo que te hace partícipe de la acción y te sumerge en un torbellino de injusticia, frustración y desesperación junto a los protagonistas. Está disponible en Plex gratis con comerciales.

1. *Nomadland* (2020) de Chloé Zhao.

La segunda mujer en ganar un Oscar y la primera que no es blanca, Chloé Zhao, nos regaló en 2020 *Nomadland*, un hermoso y trágico viaje por un Estados Unidos roto por su sistema voraz, donde una mujer cercana a la tercera edad vaga por el país, de trabajo en trabajo, mientras vive en su furgoneta. Proféticamente, parece que el capitalismo nos lleva a un estado previo a la civilización, como su nombre transliterado lo indica: la tierra de los nómadas.

La directora china aborda temas como la crisis económica de inicios de siglo y sus funestas consecuencias, el desmembramiento familiar, el consumismo exacerbado, la desigualdad, la miseria y la explotación en la mayor potencia económica y militar del mundo. Nos plantea un problema cada vez más grande: cómo afrontar la vejez y el trabajo en la precariedad. Dentro de toda esta dinámica, se da el lujo de deleitarnos con una fotografía preciosa, como pocas en muchos años. La película está disponible en Disney+.

Vídeo: Imagen de me gusta obtenida de Canva Imágenes, fotografías de las directoras tratadas en el vídeo obtenidas de Google imágenes, animación de una mujer meditando y cierra con el logo del canal y la llamada a la acción con el logo del canal apareciendo (darle me gusta, compartir y suscribirse)

Voz en off:

Bueno gente, espero les haya gustado este top, si tienen más películas hechas por mujeres del sur global que nos ayuden a diversificar los ojos con los que vemos y sobre todo medimos al mundo, ponlo en los comentarios y las veré porque me encantan estas pelis. Nos andamos escuchando y leyendo pronto.

7.1.3. VÍDEO 3: DEL PEOR AL MEJOR. LOS *LIVE ACTION* DE DISNEY.

Vídeo: Fragmentos del tráiler de *Blanca Nieves* (2025), vídeos alusivos a lo que se habla, como positivo, negativo, carteles de las películas *live action*, imágenes de personajes de Disney obtenidas de Google Imágenes, cortinilla de introducción.

Audio. Sonido de proyector y alerta de *spoilers* de la cortinilla. General de todo el vídeo: Melodías de género cinematográfico obtenidas de YouTube Audio Library. Cuando aparecen imágenes de Google Imágenes dentro del vídeo, se usan un efecto de stop, doble clic y/o campanilla, extraídos de Canva Educación.

Voz en off:

El próximo 20 de marzo se estrena el nuevo *live action* de *Blancanieves*, y debo decir que este tipo de películas son películas particulares o son buenas o son malas, no hay término medio. Por eso, aquí te los traigo, del peor al mejor. No tomaré en cuenta secuelas ni *spin-off* porque, al final, lo que analizamos es ese clásico que vimos de niños, pero con humanos o con animales reales en algunos casos. *Maléfica* sí la tomo en cuenta porque, básicamente, es *La bella durmiente*, solo que con otro nombre. Pero bueno, empecemos.

Vídeo: Fragmentos de los tráilers de las películas enlistadas. Números que indican el lugar de la película, seguidos del cartel de esta, imágenes de determinadas menciones obtenidas de Google imágenes y de Canva Educación como el logo de Netflix, película Una chica en puros, el código Hays, fotograma de *Dumbo*, fotograma de *Peter Pan* (1953), fotografías de directores de las películas, cartel de *Pinocho* de Guillermo del Toro, fotografías de actores mencionados, por ejemplo, Robin Williams.

13. *La dama y el vagabundo* (2019)

La verdad es que vivimos tan bombardeados de contenido, todo pasa tan rápido y "todo lo sólido se desvanece en el aire", como diría el filósofo Marshall Berman, que ni me enteré de que esto había salido. Solo un día, zapeando, la vi. Para colmo, el estreno fue en la en ese entonces, recién nacida plataforma de Disney+. Ya de por sí la primera no es mi favorita, pues esta lo es aún menos. La película es criticable en lo que le critican a casi todos estos *live action*—y creo que algunos sin razón—pero en el caso de esta, sí aplica: le falta alma. Ver a los perros moviendo la boquita y todo es *súper* genial, pero simplemente le falta alma.

12. *Mulán* (2020)

Ya la primera está mal hecha, solo que la nostalgia nos hace pensar en ella como una buena película. Pero tiene unos agujeros de guion que, Dios mío, se nota que eran los 90 y nos entreteníamos con dos canales de televisión. El live action aún es peor. El *tráiler* se veía bastante bien, pero ya la ejecución fue un sufrimiento, larga como la cuarentena. Al menos trataban de subsanar huecos argumentales, pero aquí lo que no funcionaba era la pobre Mulán. Es que, claro, en un dibujo animado puedes hacer pasar a una chica vestida de hombre por un chico, pero en *live action*... No digo que sea imposible, pero tu *cast* tiene que ser perfecto, y al final no lo fue. Parecía que estaba viendo *Una chica en apuros* de 2006. La fotografía me gustó, si hay que destacar algo bueno.

11. *Dumbo* (2019)

Me pasa lo mismo que con *Mulán*: ya la viejita es mala. Y no solo eso, me causa bastantes conflictos, comenzando con la sociedad norteamericana y el Código Hays. Me dan ganas de viajar en el tiempo yd decirles, a ver, prefiero que me pongan a dos adultos en una cama en una peli de cine negro a que me malinformen en cine infantil con una elefanta que tiene un hijo que le trae la cigüeña, y para colmo el elefante teniendo alucinaciones después de haberse puesto a chupar. ¿Pero dónde estaba la Liga de la Decencia mientras eso se proyectaba? En cuanto al *live action*, pues ¿qué les digo? Tim Burton lleva 20 años viviendo de la primera *Batman* y Alicia en el País de las maravillas, Las cuestiones técnicas son excelentes: los efectos, la dirección de arte, la fotografía... pero la historia, bastante olvidable.

10. *Peter y Wendy* (2023)

Ya con que hayan quitado los horribles estereotipos racistas de la versión del 53 vamos avanzando. Aunque siempre me hacen pensar en lo raras que son las sociedades: en ese entonces les preocupaba mucho que una mujer casada no saliera en televisión engañando a su marido, pero no les preocupaba soltar estereotipos racistas a diestra y siniestra. Ver para creer. La película me gusta en la diversidad que presenta porque, justo así de diverso, es como se ve el mundo, y eso lo aplaudo. En cuanto al desarrollo de la historia... es que ya la primera era mala, entonces al rehacerla tampoco es que haya mejorado en exceso. Las actuaciones son bastante simples, tirando a malas. Jude Law, que es quien tiene más experiencia, está muy mal, rayando en lo caricaturesco, pero no para bien. Tiene ciertas cosillas oscuras como para quitarle lo infantil, pero nunca llegan a concretar la película como una historia inolvidable. Pocas ganas quedan de volver a verla.

9. *Pinocho* (2022)

Si bien es *súper, mega, demasiado* infantil, ya desde el inicio te deja claro el tono de la película y entonces funciona. Dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks, cuya actuación es muy buena. Muchos la tachan de caricaturesca, pero, por el amor de Dios, *Pinocho* por sí mismo es caricaturesco, y solo falta recordar la viejita, donde Gepetto saca libros de la nada y lo manda a la escuela. El Hada Madrina me gusta, y cuando a la gente racista le molesta, es sinónimo de que se tiene que seguir trabajando para hacer el cine más diverso. Su único problema es que salió casi al mismo tiempo que el *Pinocchio* de Guillermo del Toro, y ahí la pobre no pudo competir.

8. *El rey león* (2019)

Dirigida por un *súper* cineasta que, de no ser por él, no existiría el Universo Cinematográfico de Marvel, esta película me funciona casi en todo. Los animales me encantaron, aunque la gente diga que no son muy expresivos. O sea, claro, noticia de última hora: los únicos animales que hacemos expresiones faciales somos los humanos. Me encantó que la voz de Mufasa es la misma que en el 94. Seth Rogen nació para ser la voz de Pumba. Quizá el único "pero" es el pedazo de popó en un viaje larguísimo. No sé cómo en tantas presentaciones previas que tiene una película de ese calibre para calar al público a nadie se le ocurrió quitarlo.

7. *Aladdín* (2019)

Jazmín es una princesa *cool* y Aladdin me encanta, Quizá no me encantó la idea de hacer un musical tipo Bollywood y, para peor, Naomi Scott—que es descendiente de indios—aumentó el problema sin ser ella la culpable ¿Cuál problema? Que para Hollywood, India y Medio Oriente son lo mismo. Si me apuran mucho, para ellos todo lo exótico es lo mismo. Dejando de lado eso, las canciones son espectaculares y verlas en *live action* más. Will Smith como el Genio fue un *súper* acierto, el único capaz de hacernos olvidar a Williams, La subtrama de la acompañante de Jazmín con él, *súper* genial. La canción de Jazmín contra la masculinidad la sentí ligeritamente forzada, pero bueno, igual funciona y es necesaria. Lo entiendo.

6. *Maléfica* (2014)

Ya tiene sus buenos diez años de haberse estrenado, pero, para quienes no lo vivieron, esta película fue un *mega* fenómeno mediático. Mira que hacer *La bella durmiente* desde la perspectiva de la villana (ni tan villana) me encantó. Angelina Jolie se *mega* carga la película, además Elle Fanning nació para ser Aurora. Hoy en día ya estamos muy acostumbrados a estos finales y eso está bien, pero en su momento fue ver a Disney rompiendo sus estereotipos machistas y misóginos donde la princesa es rescatada por el príncipe y su vida solo vale si conoce el amor en pareja. *Waj*. De dañarnos con esos estereotipos toda la vida a por fin enseñarnos que los finales felices pueden ser diferentes. Bravo.

5. *Cenicienta* (2015)

Es que me encanta. Lily James está maravillosa como Cenicienta, Helena Bonham Carter divina como el Hada Madrina, y Cate Blanchett tan malvada y graciosa a la vez como la Madrastra, ufffff, peliculón. Dirigida por Kenneth Branagh, quien sabe cómo hacer películas comerciales para ganar dinero y después usar ese dinero para hacer películas independientes bien chidas. La historia ya nos la sabemos, pero tiene un toque de comedia negra, auxiliado por Blanchett y las hermanastras, que es increíble. Los colores y el diseño de arte son fantásticos. Esta película tiene una magia que traspasa la pantalla de una forma que la versión animada viejita no puede igualar, por mucha nostalgia que uno tenga por ella.

4. *La Sirenita* (2023)

Desde el minuto uno en que se anunció quién interpretaría a Ariel, la película se metió en un tornado de polémica y se convirtió en el objeto de ataque de la gente racista, para colmo diciendo que no eran racistas. Aun así, no la hicieron fracasar, y eso me llena de alegría. Vamos por partes: si Disney nos va a dar clases de moral, ya vamos mal, pero también es cierto que los medios y el arte han sido responsables de muchos de los estereotipos que hemos reproducido y con los que hemos dañado a muchas personas. Así que, si luchan, aunque sea un poquito contra lo que ellos mismos crearon, ya es ganancia. La película de Rob Marshall acierta en eliminar los agujeros de guion que tenía la versión animada, que era bastante simple y subestimaba al espectador, al menos en guion. La puesta en escena es genial, se vuelve un poquito más oscura, la diversidad de sirenas en *live action* es fantástica, Javier Bardem está increíble, Melissa McCarthy nació para ser Úrsula, los efectos del agua son impresionantes, y los números musicales, que ya eran magníficos, suenan y se ven aún mejor. En fin, puedo decir que me gustó incluso más que la animada.

3. Alicia en el País de las Maravillas (2010)

El primer *live action* de Disney fue un acierto increíble, y además me agarró justo cuando llegaba a la adultez. Esa peli animada que veía de niño (y que, por cierto, volví a ver a los 28 y me quedé dormido) tenía ahora una versión para un público más maduro. Aunque, siendo sinceros, la original ya tenía cosas bastante turbias que daban la impresión de que necesitabas sustancias raras para entenderla mejor. Pero divago. Tim Burton tomó esta historia y la adaptó a su medida, con una dirección de arte espectacular, un estilo teatral y caricaturesco, y una Alicia interpretada por Mia Wasikowska que estaba aplastante. Y para rematar, Anne Hathaway y Helena Bonham Carter superlativas. Como si algo faltara, Christopher Lee interpreta al dragón y Johnny Depp hace un magnífico Sombrerero, al grado de convertirse en un ícono de la cultura pop de los 2000s.

2. La Bella y la Bestia (2017)

Desde que salió el *teaser* de esta película me maravilló. Escuchar la voz en off de Emma Watson diciendo “Hello” mientras aparecía en pantalla la rosa, ufffff, genial. Quizá esta sea la competencia más pareja entre película animada y *live action*, porque la del 91 también es un películón. Pero en esta se nota que el presupuesto se desbordó sobre película. Las cuestiones técnicas son espectaculares. Las canciones, impecables. Los momentos oscuros, como la pelea con los lobos, son geniales; justo para eso quiere uno un *live action*. Las voces de Emma Thompson, Ian McKellen y Ewan McGregor me fascinan. Gastón es un villano muy villano, como lo marca el cine clásico. Y ese ligero guiño LGBT que hicieron solo para enojar a los señores conservadores me encantó. Pero lo mejor, sin duda, es la escena romántica del baile. Si en la original ya era espectacular, aquí es simplemente increíble, para llorar de emoción.

1. El Libro de la Selva (2016)

En un listado con nombres como Guy Ritchie, Rob Marshall, Kenneth Branagh y Robert Zemeckis, el que mejor hizo su trabajo (y además dos veces) fue Jon Favreau. El mejor *live action* de Disney es, sin duda, *El Libro de la Selva*. Debo decir que la versión animada nunca me gustó, pero esta de 2016 es espectacular. La audición es increíble: Idris Elba nació para hacer a Shere Khan, Scarlett Johansson está magnífica, Bill Murray me encantó como Baloo (y eso que no soy fan suyo), y Ben Kingsley como Bagheera, puffff... Dios. No necesitabas ver la cara de los actores; su personalidad estaba en los animales. Además, mantiene la esencia con las canciones, pero te mete en un viaje del héroe fantástico. Terminas filosofando sobre el papel del hombre en la naturaleza, en el mundo, en la historia. Empiezas la película al mil por hora, luego te presentan a los personajes, después te embarcas en un viaje de autodescubrimiento, te sientes orgulloso y triste de ser un humano, y terminas viendo las cosas increíbles que somos capaces de hacer para bien y para mal. Simplemente, la mejor.

Vídeo: Aparecen imágenes de Canva Educacion y Google imágenes alusivas a lo que se habla, como el fin del vídeo, personajes de los clásicos de Disney, fotogramas de Blanca Nieves y cierra con el logo del canal y la llamada a la acción con el logo del canal apareciendo (darle me gusta, compartir y suscribirse)

Voz en off:

Bueno, gente, así termino este listado de los *live action* de Disney que, debo admitir, me han gustado bastante en general, ya veremos cómo sale *Blanca Nieves*, creo que las razones por las que a mucha gente no les gustan son comprensibles, pero no dejan de ser algo cuestionables, pues poco tienen que ver con las películas en sí y más con la idea que les cambian cosas y están renuentes a los cambios. Espero que les haya gustado, y nos estamos viendo y escuchando.

7.1.4. VÍDEO 4: LA MINISERIE DE NETFLIX QUE COMIENZA SÚPER ARRIBA, PERO TERMINA MUY DECADENTE.

Vídeo: Imágenes de saludos, portada de la serie, logo de Netflix, fotogramas de la serie, cortinilla del canal y alerta de spoilers.

Audio: Melodías de género cinematográfico obtenidas de YouTube Audio Library a lo largo de todo el vídeo. Cuando aparecen imágenes de Google Imágenes dentro del vídeo se usan un efecto de stop, doble clic y/o campanilla, extraídos de Canva Educación, sonido de un proyector en la cortinilla, sonido de alerta para *spoilers*.

Voz en off:

Hola gente como están, me vi la miniserie Adolescencia que la está rompiendo en Netflix encabezando el número 1 en los 190 países donde existe el gigante del *streaming* y tengo sensaciones encontradas lo único que sí confirmé es que ver series por muy buenas que sean siempre es una mala idea y con esta crítica sabrás por qué.

Vídeo: Fotogramas de la serie, vídeos que refuerzan ideas obtenidos de Canva Educación, videos del equipo de filmación obtenidas de IMDb, imágenes de películas alusivas como *Blanca Nieves*, cortinillas de la división “lo bueno, lo malo y me quejo”, titulares de periódico *El País*.

Voz en off:

Una familia británica ve como un operativo policial y derrumbe en su casa a las 6:10 h de la mañana el despliegue te hace pensar que buscan al capo más peligroso del mundo pero no buscan a un niño de 13 años cuya cara y cuerpo te llevan a pensar que a duras penas cargaría su mochila de la escuela la acusación es que una persona ha aparecido sin vida y en las siguientes 4 horas sabremos la verdad lo bueno lo bueno quiero comenzar diciendo que yo no veo series vi esta porque una profesora de mi máster nos hizo verla y el primer capítulo me hizo pensar por un momento será que me voy a comer mis palabras y ver series vale la pena pues no fue una ilusión del primer capítulo.

Empecemos con el sello de la serie filmada en un solo plano secuencia 1 de los sellos del director Philip Barattini la proeza técnica que debió haber sido hacer esto me la puedo imaginar yo una vez hice un cortometraje en un plano secuencia con una sola persona en una sola casa de 5 minutos y la planeación de la coreografía fue desgastante no me imagino la odisea que fue filmar las 4:00 h que vemos en pantalla los espacios inimaginables a donde la cámara tuvo que ir el cambio de soportes que por ejemplo en el capítulo dos culminó con un dron sosteniéndola en fin se reconoce la mega labor ya en Loma lo hablaré si realmente era necesario o si solo nos quería presumir el director sus proezas técnicas vayamos al capítulo 1 Dios mío que es súper capítulo de la miniserie debió ser tan miniserie que debieron terminarla ahí porque a partir del segundo capítulo ya todo va cuesta abajo es increíble no te da un respiro el guion juega contigo de una manera espectacular todo el tiempo estás pensando qué demonios está sucediendo este niño no pudo haberle hecho daño a alguien además te preguntas quién es la víctima será un amiguito será un enemigo es el típico niño que sufre *bullying* y se vengó hay un error ya que expliquen por favor es que simplemente me tuvieron a sus pies durante una hora y el plano secuencia ahí

funcionó perfecto porque la historia no te da tregua también las mejores actuaciones se encuentran en este capítulo todos están increíbles el capítulo 1% fue el tercero que filmaron.

Vayamos ahora las actuaciones tanto el niño protagonista interpretado por Owen Cooper y la de su padre Stephen Graham que los más grandes lo recordamos siempre por *Snatch* (2000) son increíbles aplastantes empecemos con el niño una de las escenas iniciales su desconcierto su miedo su naturalidad es espectacular a lo largo del capítulo lo mantiene me imagino el director de Blancanieves diciéndole a Gal Gadot por el amor de Dios no es posible que un niño de 14 años tenga mejores dotes histriónicos que tú solo míralo actuar es increíble la escena casi el final donde llama por teléfono a su padre es que de verdad no lo puedo creer no es transmitió absolutamente todo a través de la voz pero Dios mío estamos ante el próximo Daniel Daw Lewis, ok... esto último es broma vamos con el padre se carga junto con el niño la película pero la escena donde le hacen la inspección corporal al chavito uf es que todo funciona tan increíble en esa escena como la cámara se va no nos muestra las cosas y el actor sostiene todo hay que pensar que fuera del campo no está pasando pinches nada es un actor imaginando todo y de verdad te metes con él sufres con ese padre es que ya solo por esa escena valió la pena casi perder las otras 3 horas de mi vida para no bajar la vara al final cuando yo era con la esposa y luego se revuelca y llorando en la cama de ese hijo al que él y El Mundo le ha fallado es brutal, tanto el guion como la dirección en el primer capítulo también me parecen increíbles pero donde más es en el interrogatorio porque claro es el clímax y está logrado de una manera magistral como les digo si yo soy el director y veo el final le digo al equipo saben que vamos a meter nada más el primer capítulo todo lo demás sobra aunque bueno hay un problema y eso lo hablaré lo malo el mensaje que según quiere mandar la serie es otro y digo según porque si bien entiendo que el mensaje puede ser bueno lo mandaron mal entonces no podían a ojos del director y de los guionistas acabar todo en el primer capítulo problemas del guion y la dirección como desde el inicio va desenredando cosas pero es que parece muñeca rusa vas poco a poco todo el tiempo tienen tanto cuidado de no mostrarte nada más en el interrogatorio tensan las cosas de una manera tan increíble que van dando probaditas y al final te muestro en todo y claro no tenemos ninguna confesión el capítulo te deja con la duda te deja con el olor de un padre y un hijo abrazándose además hay un tiempo real durante el interrogatorio sostenido por el plano secuencia que wow finalizándolo bueno aunque no me gusta cómo se plantea vamos a rescatar también la crítica social sobre todo lo desconectados que estamos los adultos del mundo de los adolescentes incluidos los padres la escuela y los maestros que deberían ser las estructuras sociales que los sostienen lo malo la serie cae en la misma cosa que critica el poco conocimiento que tenemos los adultos sobre el mundo adolescente para colmo el periodismo se dio vuelo con lo mismo, basta con poner el título de la serie en Google para que te salgan cientos de resultados de diarios, que por cierto solo los adultos leemos, diciéndote todo lo que la serie te advierte y vamos a concluir rápido y luego explicamos tristemente la serie que el Internet es malo las redes sociales son malas y tienen la culpa de los problemas adolescentes aunque en defensa de la serie ella lo hace de manera mucho más útil que los medios que se han hecho eco de ella.

Pero vamos por partes los adultos estamos separados de los adolescentes sí cualquier historiador de hace 20 o 30 años cuando no había redes sociales te confirmaría algo el capitalismo es un sistema que maximiza todo lo que toca lo bueno y lo malo lo bueno por ejemplo para crear una vacuna en tiempo récord como se hizo el COVID lo malo que nunca antes en la historia había existido tanta desigualdad económica entre las personas esto es así aplícalo a todo lo que existe en el mundo, el sistema lo va a maximizar para bien o para mal y obviamente la brecha entre adultos y adolescentes lo va a hacer. Dicha brecha siempre ha existido al menos desde el siglo 20 que se inventó el concepto de adolescencia porque hay que puntualizar que antes del siglo 19 los adolescentes eran considerados adultos, regresamos al presente la brecha no va a cambiar porque justo la adolescencia es excluyente, excluye a los adultos, los psiquiatras lo advierten a los padres lo más que podemos hacer o que pueden hacer los padres porque yo no tengo hijos es es demostrarles que estamos ahí para cuando nos necesiten no más porque si nos acercamos más se van a ir se van a encerrar.

Lamentablemente la serie cayó en lo mismo que cae la pinche Rosa de Guadalupe y es señora, señor vigile a su hijo porque el Internet es malo lo volverá machista tanto que querrá desvivir a alguien. Eso se refuerza todavía más con la plática final de los padres donde creo que si lo entendí mal el papá se cuestiona si educó bien al hijo si no se equivocaría al tratarlo bien porque dice bueno cuando yo era niño me golpeaban y al final pues más o menos allí y mira al niño que lo trate bien resultó corrompido por el internet y atentando contra alguien.

También me molesta que hay una ridiculización de las escuelas y de los profesores voy a defender un sistema arcaico establecido hace 150 años soy el primero que lo critica y trabajo en él pero si tú crítica se reduce a que los profesores son unos ineptos que están desbordados por los niños que no están en onda con la chaviza y por eso los niños se vuelven malos con el internet y ellos no se dan cuenta pues Dios mío hay que regresar a al guionista a la escuela sobre todo a la clase de historia y a la de filosofía porque es un problema que requiere una crítica muchísimo más profunda.

Vamos a lo cinematográfico la serie se les cae de manera horrible nunca encontraron la manera de sostenerla, pero para mí eso es un error guion y de preproducción es que en el *Storyboard* debieron darse cuenta que iban a empezar en el monte Olimpo y vamos a echarnos 3 capítulos completos en los suelos creo que estaban tan preocupados por su disque mensaje que dijeron sí a huevo lo sostenemos con eso, que aparte es lo importante y si ya se chutó el público el primer capítulo seguro se los van a echar todos porque van a querer saber la verdad.

Ahora la filmación en un solo plano secuencia, uno de mis directores favoritos ama usar planos secuencia y él dice que es porque te involucran con el protagonista de una manera que ningún otro plano puede, te mueves con él en tiempo real de tensas con él en tiempo real, sin embargo, me parece que aquí estuvo demás al menos en los últimos 3 capítulos el primero que me aparte pero llega a un punto en nosotros en que claro tienes que descansar no puedes estar a tope con las escenas como espectador y ahí cae en lo innecesario pienso que otros planos podrían haberles ayudado a construir bien el relato y por eso la serie tuvo un bajón.

Me quejo de que las series existan no me gustan demasiado tiempo invertido en productos audiovisuales que siempre van a tener problemas ya haré un video explicando por qué no deberíamos ver series, pero adelanto un poco hablando sobre esta, si hubiera sido una película y se les cae la parte que se les hubiera caído sería poca porque en una película siempre encuentras maneras de recuperar siempre el guion te da para ir salvando cosas la división en actos sirve mucho las pelis se caen normalmente camino al tercer acto pero cuando te están aburriendo o empiezas a pensar a qué hora acaba esto te avienta el último punto de giro te avienta el clímax y con eso sobrevive pero con una serie no pasa es chutarte capítulo tras capítulo siendo decadente

Vídeo: Fotogramas de la serie, cortinilla de salida, portada de la serie.

Voz en off:

Conclusiones si no la han visto vean el primer capítulo y quedense con el buen sabor de boca es una miniserie que trata de tocar un tema profundo y delicado sin embargo termina como un señor *boomer* diciendo el internet tiene la culpa de que estas generaciones estén como están la proeza técnica es increíble las actuaciones valen mucho la pena el manejo del guion en determinadas situaciones es aplastante pero todo eso está en primer capítulo así que no vean más listo nos andamos viendo pronto gente.

7.1.5. VÍDEO 5: EL CINE MEXICANO ES RACISTA. UNA REALIDAD INNEGABLE.

Vídeo: Aparecen distintas imágenes de Google Imágenes alusivas al tema del racismo mexicano, murales, estadísticas, gráficas de reportajes, fotografías de directores, actores e intelectuales mencionados y una pirámide social.

Audio. Sonido de proyector y alerta de *spoilers* de la cortinilla. General de todo el vídeo: Melodías de género cinematográfico obtenidas de YouTube Audio Library. Cuando aparecen imágenes de Google Imágenes dentro del vídeo, se usan un efecto de stop, doble clic y/o campanilla, extraídos de Canva Educación.

Voz en off:

México es un país racista y su cine es cómplice y víctima de este racismo. El racismo en México no es un problema individual, sino estructural. Como señala la directora Medhin Tewolde Serrano, el racismo es un tipo de discriminación y la discriminación requiere de un sistema político y social que lo sostenga. No se trata solo de insultos, sino de cómo el color de piel define si la sociedad y el Estado consideran tu vida valiosa o prescindible.

En 2016, Federico Navarrete publicó *México racista: Una denuncia*, donde analiza la historia del racismo en el país. Sin embargo, fue hasta 2018, con la controversia sobre Yalitza Aparicio y *Roma*, que el tema tomó relevancia pública. La reacción ante su éxito expuso el racismo latente en la sociedad mexicana.

Para entender este problema es necesario revisar la estructura social del país. Durante la colonia, México tenía una pirámide racial rígida: en la cúspide estaban los españoles nacidos en Europa, seguidos por españoles nacidos en América, indios, negros y al final las mezclas. En 2025, las proporciones poblacionales siguen prácticamente iguales: 10% blancos, 3% afrodescendientes, 2% otros fenotipos y 85% morenos. Pero ahora ya no se habla de indios como en la colonia, porque el Estado creó el mito del mestizaje para borrar su identidad.

El mito creado por el Estado mexicano para eliminar la distinción entre indígenas y blancos, imponiendo el español, cambiando nombres y vestimenta, y promoviendo la idea de que no hay diferencias raciales. Sin embargo, casualidades de la vida, las jerarquías sociales permanecieron intactas, los blancos detentan el poder y los indios/morenos son los pobres.

Vídeo: Aparecen imágenes de la época de oro del cine mexicano y fragmentos de tráileres de películas como por ejemplo, *No manches Frida* (2016) o *Tizoc 1957* imágenes de estadísticas racistas, aparecen escritas preguntas a responder por el vídeo, tráileres de la películas tratadas como por ejemplo, *Negrada* (2018), *Amores Perros* (2000), *Nudo Mixteco* (2022), cartel de películas a las que se hace referencia, fotografías de los directores o actores que participan en las películas tratadas, fotogramas de cortometrajes mencionados como *La Espera* (2021) o *Tita, Tejedora de Raíces* (2017).

Voz en off: Ahora, hablemos del cine. ¿Es racista? Sí, y hay dos pruebas claras. Primero, aunque solo el 10% de la población es blanca, el 90% de los actores en pantalla lo son, cuando aparecen personajes morenos, casi siempre están estereotipados como criminales, empleadas domésticas o personajes cómicos. Segundo, El cine que realmente representa la diversidad de México es casi inexistente y tiene poco apoyo mediático.

¿Por qué si México no es blanco su cine sí? Razones hay varias, La primera es que la élite blanca sigue controlando el poder político, económico y mediático. El cine, además, es un arte caro y elitista, lo que dificulta el acceso a comunidades racializadas. También hay un problema de percepción: tanto blancos como morenos han sido educados para asociar la blanquitud con éxito y belleza, lo que no sea eso, no lo quieren ver en el cine.

Y cuando lo ven siempre es desde el estereotipo, ejemplo, la Época de Oro, donde los actores eran mayoritariamente blancos, y los pocos personajes indígenas además de caricaturescos, eran interpretados por actores blancos con maquillaje café, como en *Tizoc* o valiéndoles madre vestían a una mujer blanca de india como en *María Candelaria* (1943) y mejor ni hablar del lamentable caso de *Angelitos negros* (1948).

El racismo en el cine mexicano no es un error, es una consecuencia lógica de la estructura social del país. Mientras el mito del mestizaje siga siendo la narrativa dominante, el cine seguirá siendo un reflejo de esta desigualdad y la negación de la realidad.

¿Y qué pasa con el cine que no es racista? Le falta apoyo, sobre todo mediático, si hay apoyo mediático el apoyo del público llegará.

En el caso de los afrodescendientes, solo existe una película de ficción en toda la historia de México con ellos como protagonistas, hecha por el director indígena Jorge Pérez Solano, la cual incluso tuvo que trabajar con actores no profesionales y en locaciones reales, muy al estilo del neorrealismo italiano, porque claro, en México no hay actores negros más allá que por estadística simple el 3% debería serlo. Todo lo demás son cortometrajes, varios de ellos cortometraje documental y algún que otro corto de ficción.

En el siglo XXI con el nuevo cine mexicano llegó algo de representación, si bien dentro del *mainstream* o en la visión de algunos directores sigue presente la caricaturización de la población morena, india o negra, como ejemplos podríamos citar a *Amarte Duele* (2002), *Perfume de Violetas* (2001) o *Nosotros los nobles* (2013), pero sí empieza a haber espacios, sobre todo en el cine de festival donde vemos otras visiones, aunque aún dentro de este rubro se llega a colar algo de racismo sobre todo, que raro, cuando la película la hace una persona blanca ¿Verdad Michel Franco?

Uno de los más grandes representantes del cine indígena es Jorge Pérez Solano con su película Espiral del 2009, cinco años después con la *Tirisia* y finalizando en 2018 con la única obra de ficción afrodescendiente *La Negrada*. En estas películas aborda perspectivas de personas, espacios geográficos y situaciones que nos representan a muchos mexicanos, con una estética increíble nos recuerda que la belleza aspiracional europea o norteamericana no es la única que existe, paisajes hermosos, retratos de la vida cotidiana, también problemáticas sociales, pero cercanas a nuestra realidad, no digo que no sea válido hablar sobre la depresión en *Soul* (2020), en *Aftersun* (2022) o en *Lost in traslation* (2003) pero también es válido que veamos a una mujer mixteca enfrentarla, y eso es lo que vemos en *La Tirisia*

Como otro ejemplo tenemos a Ángeles Cruz es una de las grandes representantes del cine indígena con sus dos largometrajes, *Nudo mixteco* (2022) y *Valentina o la serenidad* del (2023), donde nuevamente vemos dinámicas sociales, paisajes, detonantes, problemáticas y resolución

de estas, como en cualquier película de ficción, con la ventaja que nos representan, a nosotros, a nuestros pueblos, nuestras comunidades rurales, a nuestros paisajes, a nuestra gente, y eso también es nuestro cine.

Seguimos con *Carmin tropical* (2014) de Rigoberto Pérezcano se centra en una investigación de un crimen en el istmo de Tehuantepec, bien podría ser un policiaco como hay tantos en Hollywood, pero viendo personas como nosotros, que escuchan la música de nuestros padres, que viven la negligencia policiaca como nuestros vecinos, en fin, entiendes el punto.

El violín (2005) de Francisco Vargas que hizo ganador el premio de mejor actor en Cannes a Ángel Tavira y nos cuenta sobre un anciano perteneciente a una guerrilla que enfrenta al ejército, con una hermosa fotografía en blanco y negro, película desligada de prejuicios además de hacernos reflexionar sobre problemáticas sociales también podría ser la estructura de cualquier película de resistencia al poder hecha por una gran industria.

Matando dos pájaros de un tiro está *Sueño en otro idioma* (2017), la cual nos habla de la importancia de preservar las lenguas de los pueblos originarios, esas que el Estado mexicano ha querido borrar obligándonos a tomar educación en castellano y a hacer trámites en dicho idioma, para en tan solo cien años casi desaparecer las lenguas indígenas, pero la película de Ernesto Contreras nos lleva no solo por ese camino, sino que nos presenta una historia de amor como pocas.

La productora Terra Nostra Films surge como un oasis en el desierto con tres increíbles documentales que nos muestran las tradiciones, la vida cotidiana, la unión con el mundo occidental que al fin y al cabo ya absorbió a la humanidad completa, pero también el mundo indígena que se niega a soltar sus tradiciones, pero que también vive problemáticas, algunas de ellas las comparte con otros pueblos del mundo y de occidente, todo lo puedes ver en sus documentales *Vaychiletik* (2021), *Mamá* (2022) y *Chul'Be* (2023).

En el ámbito de los cortometrajes de ficción se puede destacar *La espera* (2021). El estado en el que más gente migra a EUA, Michoacán, hablada en purépecha la lengua del último pueblo indígena que cayó en la conquista y en una de las zonas más lastimadas por el crimen organizado nos presenta una mirada íntima sobre la vida de las mujeres que esperan el regreso de aquellos con quienes se casaron, en el camino suceden cosas como pocas veces has visto en la pantalla, porque Michoacán tiene mucho más que contar que las heridas del crimen organizado.

Si a los indios nos quisieron borrar de la historia, de la sociedad y del cine mexicano, a la comunidad afrodescendiente le fue peor, porque casi lo logran, pero continúan la lucha de resistencia. También de la productora Nostra Films y como representante del cine afrodescendiente encontramos *Negra* (2020), documental que nos desgarra al mostrarnos el racismo sistemático que se vive en México, dirigida por Medhin Tewolde Serrano, donde vemos el racismo que lastima a las personas desde que son niñas y las sigue lastimando a la actualidad, sin mencionar, la incomodidad de ver a la gente negando su identidad y peor aún, negando que el racismo existe en México mientras repiten la mentira del mestizaje “Aquí no hay racismo, eso es allá en EUA, aquí todos somos mestizos” comenta un señor mientras la directora graba.

Añadiría dos excelentes cortometrajes, uno de ficción y otro documental

Y el de ficción, *Nyanga* (2023) producido por Terra Nostra Films, también dirigido por Medhin Tewolde Serrano, donde con la técnica de sombras nos cuenta como los pueblos africanos eran sacados de sus tierras, subidos a barcos para ser esclavizados, pero también nos muestra la lucha por mantener su identidad y por resistir al opresor. Muchos de los largometrajes y cortometrajes de la productora están en constante proyección en distintos espacios culturales, en sus redes sociales puedes mantenerte al tanto.

El documental es *Tita tejedora de raíces* (2018). Una activista de la identidad negra en México nos muestra su día a día, un cortometraje que nos lleva a través del racismo lacerante en México, la lucha por la vida de una de las mujeres más poderosas que he visto en una pantalla y se convierte en un ladrillo más del muro del orgullo afrodescendiente que todo su pueblo debe construir para desarticular los discursos homogeneizantes y excluyentes de la blanquitud mexicana.

Vídeo: Fragmentos de tráiler de película *Valentina o la serenidad e imagen de la socióloga Yasnaya Aguilar.*

Voz en off:

Como conclusión hay que ser conscientes del problema que tenemos, el racismo, como dice la directora de Negra, es estructural, no personal, las personas racistas reproducen los patrones y los discursos que han sido lanzados desde el poder, pero como también menciona la filósofa y luchadora de los pueblos originarios Yasnaya Aguilar, hay que arrebatarle al estado y a los medios el poder para crear discursos y soñar con una nueva sociedad y una forma de hacerlo es viendo un cine diferente, consumiendo cosas distintas, eso no significa que dejemos de ver cine *mainstream* o hollywoodense, significa que nos demos la oportunidad de mirar cosas más cercanas a nosotros, y créanme que pronto nos daremos cuenta que el cine mexicano no es malo y quizás soñando mucho algún día también digamos que ya no es racista.

7.1.6. VÍDEO 6: ¿EL DIRECTOR DE *CALL ME BY YOUR NAME* HIZO ESTO? *QUEER* (2024). ANÁLISIS Y CRÍTICA.

Vídeo: Fragmentos del tráiler de la película, imágenes de actores, directores o personas a las que se haga mención y obtenidas de Google Imágenes, cortinilla de entrada del canal.

Audio de todo el vídeo: Melodías de género cinematográfico obtenidas de YouTube Audio Library. Cuando aparecen imágenes de Google Imágenes dentro del vídeo se usan un efecto de stop, doble clic y campanilla, extraídos de Canva Educación. Sonido de alerta cuando entra la frase “Critica con spoilers”.

Voz en off:

Y pensar que la gente pedía que nominaran esto a un Oscar, aunque bueno, con el año que tuvimos tampoco habría sido descabellado. Hoy les hablaré de Queer, Dirigida por Luca Guadagnino, conocido principalmente por *Call me by your name* de 2017 y *Challengers* de 2024, basada en la novela del mismo nombre del escritor William Burroughs perteneciente al movimiento generación beat, mismo que se caracteriza por la negación de los valores occidentales y la promoción del uso de sustancias prohibidas y la libertad sexual, la novela, por cierto, tiene tintes autobiográficos.

Queer cuenta la historia de William Lee interpretado por el otrora 007 Dani Craigh, un hombre homosexual, pasado de la mediana edad, adicto a las sustancias que vive en la ciudad de México en los años 50s, mientras disfruta de encuentros casuales y consume alcohol y drogas, un día su vida toma un giro cuando conoce al joven Eugene Allerton, de quien se enamora/obsesiona y juntos emprenderán un viaje a Ecuador para descubrir una droga que según Lee y sus nervios desarrolla la telepatía. Antes de entrar de lleno a la crítica les puedo decir que como película normalita y como opinión te adelanto no solamente no me gustó, sino que me ofendió. Aquí te cuento lo bueno, lo malo y de lo que me quejo de la misma.

Vídeo: La frase de “Lo bueno”, fragmentos del tráiler de la película, carteles de algunas películas citadas, ejemplo, *Knives out* (2019).

Voz en off:

Lo bueno. La actuación de Craigh es lo más destacable, aunque tampoco es nada del otro mundo, lo que pasa es que todos a su alrededor son tan malos que yo creo por eso lo hacen ver aplastante. También se hizo mucho revuelo alrededor de que interpretaba a un personaje gay y siempre se caracterizó por hacer personajes muy dentro del estereotipo del hombre macho, fuerte y heterosexual, para muestra obviamente 007 y vieron tanto este papel como el de *Knives out* como una especie de conquista para ir rompiendo estereotipos masculinos, pues bueno. Él está bien, en varios momentos, tanto cuando hay tensión, como cuando es feliz, cuando está enfermo está increíble, aunque si me apuran mucho creo que en *Casino Royale* (2006) hizo mejor actuación, ya con eso les digo todo.

Quizá podamos añadir la fotografía, que tiene unos colores muy pintorescos por decir algo, que hace un reflejo caricaturesco de lo que es CDMX y el país, pero que seguro a mucha gente le gusta.

Vídeo: Cortinilla de “Lo malo”, fragmentos del tráiler de la película, captura de una noticia del diario *El País*, gif de John Travolta en *Pulp Fiction*.

Voz en off:

Lo malo. El mensaje me parece lamentable, creo que se nota a kilómetros que esto fue primero escrito y luego dirigido por hombres blancos y ricos, nacidos en países colonizadores, que básicamente te están invitando a gentrificar países latinoamericanos, como diciéndote, ve, vive el calor del trópico, arma tu desmadre, ahí te coges a medio mundo, te pones pedo con tres pesos y además te das como el pendejo que eres. Lo siento gente, pero es que de verdad estas cosas me ponen mal, porque en mi país corren ríos de sangre para que las drogas lleguen a la gente pendeja que anda en sus pinches dinámicas *new age* de conectar con pacha mama y hacerle a la mamada mientras los muertos los ponemos nosotros.

Para colmo encarecen nuestras viviendas, nuestros alimentos, nuestras colonias, nuestro estilo de vida en general y la película es una romantización constante de absolutamente todo lo que la gente gentrificadora hace, para colmo en un momento de la historia donde cada vez lo están haciendo más, donde tengo amigos que me han dicho “Yo he ido al IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) de Tacubaya y está super vacío, me atendieron bien rápido” ;Claro que está vacío, ya toda la pinche gente de Tacubaya fue desplazada y ahora están colapsando el IMSS de Ecatepec o de Nezahualcóyotl! Por decir algo.

Pero regresemos al cine. Por cuestiones promocionales, mal también, a ver, me venden esto como una historia de amor, no sé qué clase de relaciones enfermas tiene el que me vende esto como amor, un hombre joven que se aprovecha del dinero de uno mayor, que básicamente lo usa y lo desecha cada vez que quiere y el otro todo obsesionado le paga el viaje a Ecuador, porque gentrificar un país no es suficiente, pueden ser dos.

Creo que la peli, en esta misma dinámica que critico trata de ser muy surrealista y experimental, para colmo lo hace por ratos, entonces nunca sabes a qué dinámica entrar. Y pues te vas perdiendo en el camino.

El diseño de arte me parece horroroso, si bien, venimos de ver Emilia Pérez que se ha hablado hasta el cansancio, esta película fue filmada en estudios en Italia, se nota que se documentaron un poquito más que Audiard, pero tampoco así que tú digas que pinche exceso de documentación. Se ve todo tan falso, tan de set y eso que lo vi en una pantalla HD de 40 pulgadas, no quiero ver cómo se le notan las costuras a esto en más de 65 pulgadas 4k, además uno puede convivir con eso, es como si dijeras que *Dogville* (2003) está de la chingada porque no se ve real, sería tonto, pero aquí no te lo plantean así, hay un mal intento de, según ellos recrear la realidad.

La película no logra hacerte empatizar con casi ningún personaje, son nefastos todos y cada uno de ellos, si acaso el amigo del protagonista, que para colmo lo convierten en un estereotipo del homosexual que no se da con medio mundo. En cuestión de guion quizás no es 100% criticable pero las cosas se sienten muy forzadas, puede ser la falta de química de los protagonistas, pero bueno, está dividida en 3 partes que se supone van de la mano, pero nunca sabes hacia dónde va la historia, es decir el final lo ves y dices, ok, pero en el principio nunca me dejaron claro que iba por aquí.

Vídeo: Imágenes de Google imágenes entran para reafirmar ciertos puntos, fragmentos del tráiler de la película.

Voz en off:

Me quejo. De que se siga haciendo apología a la gentrificación y a que nos usen como su pinche espacio recreativo la gente de los países colonizadores, además Guadagnino lo debería entender, porque a los italianos les molesta que los europeos del norte solo los vean como el lugar para ir a vacacionar y hacer su desmadre y él básicamente hace lo mismo en esta película, repito, esto lo verá chingo de gente y va a empezar a llegar en manda como ya de por sí lo están haciendo, porque en la película el pinche único mensaje es “Ve y gentrifica que está bien chingón” Aun no entiendo como el director de *Call me by your name* (2017) hizo esto, es más, si llegaron aquí y se comieron ya tanto spoiler sin haberla visto, no la vean, vean *Call me by your name*

Vídeo: Frase de las conclusiones, fragmentos del tráiler, imágenes alusivas al cine, como carreteras de película, una claqueta, entre otros, obtenidos de Canva Educación.

En conclusión, Queer es una película que pasará sin pena ni gloria, que no aporta nada a lo que es la comunidad gay, que incluso refuerza algunos estereotipos negativos, que solo será recordada como “La película donde Daniel Craig interpreta a un gay” y solo servirá para que se romtance en otros países la gentrificación de Latinoamérica. Calificación 2.5 estrellas. Espero te haya gustado la crítica y si crees que exageré pues igual cuéntamelo, quizás ando medio equivocado. Nos vemos la próxima.

7.1.7. VÍDEO 7: ES MUCHO MÁS QUE CIENCIA FICCIÓN. EL ESTILO DEL DIRECTOR NEILL BLOMKAMP Y LA DESIGUALDAD SOCIAL.

Vídeo: Fragmento de la película *Sector 9* (2009), fragmentos de los trailers de las tres películas a tratar, la antes mencionada y *Elysium* (2013) y *Chappie* (2015), cortinilla de entrada del canal.

Audio. Sonido de proyector y alerta de *spoilers* de la cortinilla. General de todo el vídeo: Melodías de género cinematográfico obtenidas de YouTube Audio Library. Cuando aparecen imágenes de Google Imágenes dentro del vídeo, se usan un efecto de stop, doble clic y/o campanilla, extraídos de Canva Educación.

Sonido original de la película en la primera escena del vídeo: Una nave extraterrestre ha llegado a la tierra y para sorpresa de todos no ha aterrizado en Washington, Nueva York o Chicago, sino en Johannesburgo, Sudáfrica.

Voz en off

Así es como comenzaba una de las mejores películas sobre extraterrestres de la historia del cine, su director, un sudafricano blanco nacido y crecido durante el apartheid, se presentaba ante el mundo del cine con película de invasiones alienígenas y de paso nos dejaba una magnífica metáfora de la segregación racial, pero más importante aún, nos enseñaba su estilo como director y guionista, mismo que solo se entiende desde su biografía y el contexto histórico social en el que creció y que lo marcó para siempre, un estilo que plasmaría en lo que podríamos llamar “La distopía Apartheid de Blomkamp” compuesta por Sector 9, Elysium y Chappie.

Vídeo: Fragmentos de entrevistas al director, fragmentos de discursos de Nelson Mandela, fragmentos del tráiler de película *Long walk to freedom* (2013), fotos obtenidas de Google imágenes, como por ejemplo Nelson Mandela votando o Enrique Peña Nieto, fragmentos de los tráileres de las tres películas analizadas, titular de un artículo del diario *El País*, fragmentos de entrevista de la coguionista, fragmentos de *Making of de Sector 9*.

Voz en off:

Para entender el estilo del director hay que hablar de la Sudáfrica de su infancia y adolescencia, Blomkamp nacido en 1979, tenía 14 años cuando en 1994 el país acabaría por fin el apartheid, instaurando una nueva constitución e iniciaba el gobierno de Nelson Mandela.

Pero por si alguien aún anda perdido lo contamos ¿Qué fue el apartheid? Fue el sistema de segregación racial que imperó en Sudáfrica hasta hace 31 años, donde las personas de piel oscura vivían segregadas y discriminadas por parte de las élites blancas, si bien, la ausencia de derechos civiles para las personas no blancas es algo que ha sucedido en gran parte del planeta, el caso de Sudáfrica es llamativo en la historia de la humanidad porque llegó hasta tiempos muy recientes, incluso después del fin de la guerra fría.

El apartheid no solo separaba a las poblaciones, sino que les negaba a las personas negras de dicho país cosas tan simples como tener negocios, poder ir a escuelas, entrar a determinados espacios y zonas de la ciudad, matrimonios interraciales, ocupar puestos de gobierno y quizás el más impactante de todos, no tenían derecho al voto, en 1994 Sudáfrica era el único país del mundo donde una minoría racial gobernaba a una mayoría, ya que el 30% de la población blanca gobernaba al 70% de población negra y estos últimos no tenían ningún derecho político ¿Se

acuerdan que en el video de racismo en el cine mexicano les comenté lo importante que fue para el Estado crear el mito del mestizaje para desaparecer la idea de diferencias raciales? Nadie se cuestionaría por qué los blancos gobiernan si en teoría todos somos mestizos.

Pero regresemos a Blomkamp. Ese fue el mundo que el conoció mientras fue un niño y un adolescente y sin duda lo marcaría para siempre, los psicólogos hablan mucho sobre lo determinante que es para una persona lo que ve en sus primeros 7 años de vida, el cineasta expresaría a través de su arte y sin decirnos directamente, lo importante y lo presente que está en él el apartheid así luchar contra la desigualdad. Quizá se irá diluyendo a lo largo de su trilogía, pero aun así no dejará de estar presente, en Sector 9 no hay mucho que explicar, los langostinos son seres que su único crimen es ser diferentes a los demás, prejuicios, miedos e ignorancia en la sociedad sudafricana y a la vez tan natural en el ser humano es lo que hará que los tengan viviendo en la segregación, pero no solo eso, el nombre y una subtrama de la película está inspirado en la historia sudafricana, en especial en el sector 6, en la década de los 70s, un espacio ocupado por población negra que en determinado momento se volvió objeto de deseo por cuestiones económicas para la población blanca, así que como lo vemos en la película, a través de la intimidación, la violencia, el engaño o el chantaje los movían de un gueto a otro, como querían hacer con los langostinos, ya que el mismo Wikus les dice que luchen por regresar a su planeta porque el lugar de recolocación es horrible y es una trampa.

En Elysium la segregación puede ser aún más clara y a la vez más difusa, pues es todo un planeta donde está la población segregada, es el siglo XXII y las élites económicas, curiosamente casi todas ellas blancas (en un planeta donde solo el 7% de la población lo es, este dato no por cierto es real) viven fuera de la esfera terrestre, ya que la calidad del aire terrícola es una condena de muerte, mientras viven en una estación espacial llamada Elysium un oasis donde no existen enfermedades ni envejecimiento y la vida se traduce en la recreación diaria como tomar el sol y pasear por bellos jardines mientras las personas de la tierra trabajan para mantener el estilo de vida de los habitantes del espacio. Por cierto, Elysium fue filmada en Naucalpan y Nezahualcóyotl, mientras Enrique Peña Nieto presumía como un acierto de su gobierno el tener una producción Hollywoodense en el país, a alguien se le olvidó decirle que era porque dos de los municipios más importantes del Estado que él gobernó eran una locación ni mandada a hacer para mostrar cómo se vería un planeta distópico a punto del colapso.

Con Chappie se difuminó un poco más la crítica a la desigualdad, sin embargo, ahí está, presente y sobre señalando al monopolio de la violencia que tiene el Estado, uno que prefiere invertir millones de dólares en armar a sus fuerzas policíacas y a sus ejércitos en lugar de invertir en una sociedad más justa. La realidad nos ha alcanzado, solo hay que ver a la actual Europa, obsesionada por convencer a sus ciudadanos que hay que renunciar al Estado de Bienestar porque necesitan armarse para una invasión que sólo vive en la mente de sus gobernantes.

En las tres películas la crítica a la violencia estatal es latente, sobre todo a los cuerpos oficiales encargados de ejecutarla, entiéndase la policía y los militares, en el cine de Blomkamp hay dos villanos claros, la burguesía y el pueblo armado que los defiende, usar la violencia para acabar con los problemas sociales nunca será una solución y quedará claro en el fracaso de los villanos

Koobus, Kruger y Moore, curiosamente los 3 militares, porque al final un militar no sabe otra cosa que matar para resolver problemas.

En Chappie se nos muestra una sociedad fracturada, abandonada a su suerte y violentada por el Estado que no quiere ver el problema más allá del síntoma que es la inseguridad y el robot/inteligencia artificial funciona como una metáfora de cómo lo que a veces llamamos maldad en el mundo está determinada por un contexto social del que a veces es difícil huir y es estructural.

En el estilo audiovisual destaca siempre la multiplicidad de formatos, en la trilogía veremos una grabación tradicional, pero por muchos momentos aparecerá la cámara de televisión o el falso documental, algo que vuelve muy dinámico y dota de mucho realismo y fuerza la crítica que estamos viendo, porque entonces eso se parece mucho más a nuestro mundo. En Sector 9, cuando iniciamos con el falso documental y entrevistan a académicos, científicos y la prensa libre, y estos despotican a diestra y siniestra sobre los langostinos, y la población los imita, utilizando frases que cualquier periodista o académico vendido de hoy usa contra minorías oprimidas como “Donde hay pobreza hay crimen”, “Gastan mucho en tenerlos ahí en lugar de gastar en lo importante, pero al menos están separados de nosotros” “si fueran de otro país loas aceptaríamos, pero son de otro planeta”, este último haciendo un guiño a la migración selectiva que hay en muchas sociedades.

En Elysium vemos constantemente las imágenes de satélite, como si de una guerra se tratara, en tiempos donde el reconocimiento facial apenas era una fantasía Blomkamp se adelantaba en sus guiones a nuestra realidad y ni Max ni nadie en la tierra podía escapar del ojo de Dios que era Elysium oprimiendo a sus hormigas desde el cielo. Y finalmente en Chappie la cámara de televisión y las cámaras de los policías nos recuerdan la dinámica de sector 9, sobre todo en el inicio del filme donde nos muestran cómo trabajan las fuerzas policiacas con robots y aparece también cuando Chappie comete crímenes.

La cámara en mano es otro sello distintivo del sudafricano, si bien en Sector 9 es donde más la vemos con ese falso documental, una vez que salimos de él no la abandona del todo, quizá donde más presente está es en Elysium, mostrando lo inestable que es la vida del personaje, desde el minuto uno sabemos que ese pobre hombre no tendrá un momento en paz y la película entra en un torbellino increíble donde la cámara en mano le dará fuerza al relato y desesperación al espectador, en el buen sentido de la palabra. En Chappie también aparece todo el tiempo, sobre todo cuando se cometan crímenes o cuando hay persecuciones.

Pero ese trio de formatos funciona por su increíble edición, las tres películas apenas te dan tiempo para respirar y cuando lo hacen justamente es porque te quieren invitar a una reflexión. En una entrevista la coguionista y esposa del director Terri Thatchel menciona que desde sector 9 su finalidad era hacer una película de acción que enganchara a todo el mundo, y en una segunda instancia darle al espectador más profundo una crítica social para llevarse como reflexión a casa y vaya que lo logran.

La puesta en escena otro sello distintivo, si bien el tipo de estética no llega al punto exagerado de reconocer al director por un plano, basta mirar un par de segundos cada uno de los filmes sin

saber quién los dirige para notar la mano del cineasta, de hecho no está comprobado que Elysium se desarrolle en el mismo universo, aunque lo más probable es que sí, pero definitivamente Chappie sucede en el mismo universo que Sector 9, ya que dicho sector es mencionado en una persecución policiaca en la película del infantil robot.

El estilo visual se nota a kilómetros, ese mundo distópico, esas ciudades que muestran el fracaso de la sociedad occidental, esa burguesía vil y rapaz que está dispuesta llevarse entre los pies a sus semejantes si eso los vuelve aún más ricos, un futuro donde estamos llenos de basura, de cables, de chatarra tecnológica a la vez que la tecnología es nuestro dios, unos colores grisáceos y cafés que desesperanzan al espectador. trabajando en las tres películas con el mismo director de fotografía Trent Opaloch y que por cierto es el director de fotografía de Civil War y las dos últimas avengers.

En la música destaca por el uso de muchas percusiones cuando una persecución o una batalla se acerca, lo cual acelera y pone en alerta al espectador, juega en momentos con el Slow Motion y voces de fondo como si de una película sobre guerra en el medio oriente se tratara.

Podemos agregar Los efectos digitales que a 10 años de la última película de la trilogía han envejecido de muy buena manera.

En cuestión de guion también es perfecto, pues un estilo tan marcado viene de la mano de escribir tus propios guiones, en colaboración con su esposa. Todos manejan un estilo clásico, un detonante que cambia la vida del protagonista, en Sector 9 es cuando Wikus se contagia, en Elysium cuando Matt Damon es víctima de la radiación y en Chappie cuando el robot nace, después iniciarán un camino que los llevará a cambiar y a afectar para bien, la vida de aquellos que los rodean, Wikus, en su búsqueda para curarse de la infección que lo convertirá en un langostino los ayudará a escapar de la tierra, el personaje evolucionará por completo, de ser un imbécil a un increíble acto de redención, si hablamos de redención Max, en Elysium que hace todo por salvarse, incluso darle la espalda a la humanidad, para que después, como si de cristo se tratara de su vida por salvarlos a todos y finalmente Chappie, que lucha contra reloj por salvar su conciencia, esa que lo hace diferente a los demás robots, esa que también parece lo hace diferente a los demás humanos, finalmente unos climax épicos y rebosantes de esperanza, Porque a pesar de todo lo que vemos en sus películas, Blomkamp siempre nos va a dar esperanza.

Como bonus hablemos de su actor fetiche Sharlto Copley, presente en las tres películas haciendo personajes completamente diferentes y de manera increíble cada uno de ellos, desde el tonto, pero no por eso menos mierda de persona Wikus, el sociópata agente Kruger y el hermoso y tierno Chappie donde solo escuchamos su voz robotizada pero ahí está, detrás de la digitalización y nos hace creer que ese robot de verdad está conociendo el mundo por primera vez.

Vídeo: Fragmentos del *Making of de Sector 9*, fragmentos de entrevistas, fragmentos del tráiler de *Sector 9*, imágenes obtenidas de Google de sus más recientes películas del director, cortinilla de salida.

Voz en off:

La verdad es que tenía muchas ganas de hacer un análisis de este director, ya que me parece uno bastante infravalorado, con un estilo muy marcado en esta trilogía, con una estética que sostiene

a una crítica social y sobre todo que nos enseña por qué es importante saber la biografía de una persona, por qué tenemos que relacionar su contexto para poder entenderlo a él y a su arte.

Después de la trilogía Blomkamp se alejó un tiempo del trabajo, en 2021 hizo Demonic y en 2023 Gran Turismo, no fueron sus mejores películas y se alejó un poco de su estilo, pero crucemos los dedos porque se dice está trabajando en el guion de la secuela de Sector 9.

Espero te haya gustado el vídeo y nos vemos pronto.

7.1.8. VÍDEO 8: ¿CUÁL ES MÁS ROMÁNTICA? ANÁLISIS DE *KISS THE GIRL* VS *I SEE THE LIGHT*. PARTE 1 Y 2.

PARTE 1.

Vídeo: Fragmentos del tráiler de las dos películas cuyas escenas se analizan, *Enredados* (2010) y *La Sirenita* (1989), fotografías de los directores, imágenes de princesas de Disney, obtenidas de Google imágenes, cortinilla del canal.

Audio. Sonido de proyector y alerta de *spoilers* de la cortinilla. General de todo el vídeo: Melodías de género cinematográfico obtenidas de YouTube Audio Library. Cuando aparecen imágenes de Google Imágenes dentro del vídeo, se usan un efecto de stop, doble clic y/o campanilla, extraídos de Canva Educación.

Voz en off:

Dicen que Disney tiene la culpa de todos nuestros fracasos amorosos, porque nos creó una idea del amor que es casi imposible de conseguir, aun así, uno encuentra en extremo gratificante ver sus secuencias de amor todas empalagosas, entre ellas, dos de mis favoritas son *Kiss the girl* de *La Sirenita* y *I see the light* de *Enredados*, pero ¿Cuál de las dos es más romántica? Quédate que aquí lo analizaremos.

Vídeo: Fragmentos de la secuencia del bote de la película *La Sirenita*, fotogramas de la secuencia para un mejor análisis, cartel de *Inception* (2010).

Audio análisis de escena: Versión de orquesta de *Kiss the girl*, sonidos de clic cuando salen cuadrantes, sonidos de stop cuando salen imágenes.

Voz en off:

Comencemos con la primera cronológicamente, *La Sirenita*, dirigida por Ron Clements y John Musker es la película que marcó el inicio de lo que se conoce como El Renacimiento en Disney, la compañía no atravesaba por su mejor momento y recurrió a la historia de una princesa, aun cuando la última había sido *La bella durmiente* casi 30 años antes y con todo, la película inauguró la segunda edad de oro de Disney, tuvo tres nominaciones al Oscar, ganando dos de ellos. Pero vamos al análisis de las escenas. Quiero decir que usaré las letras en inglés porque es lo que está en el guion original y es lo que usó el director. También que lo dividiré en dos vídeos para que no se sienta tan largo, pero bueno, vamos a darle.

Comenzamos con un gran plano general que mira hacia un lago, vemos las siluetas de la pareja y la cámara hace un paneo a la izquierda y un *zoom* que corta para pasar a un plano medio corto de Ariel. Aquí Flounder y Scuttle se escuchan fuera de campo, mientras murmuran que falta poco para que la maldición de que Ariel pierda su voz sea irreversible, justo dicen esto cuando pasamos al plano de Ariel, tanto los murmullos, como el movimiento y posición de la cámara nos denotan que el director nos quiere hacer sentir como si estuviéramos espiando a la pareja, un cielo entre azul oscuro y rosa complementa una puesta en escena idílica, los colores de la naturaleza son los que son, pero la decisión del cielo rosado puede tener implicaciones sobre el significado del mismo, pues se asocia a la inocencia y el amor.

Posteriormente vemos a Scuttle y Flounder en un plano entero mientras se quejan de que no hay un *mood* romántico así que la gaviota se sube a una rama a cantar, de manera horrible, ya lo sabemos, con este plano nos dejó claro que además de nosotros, los espiaban estos dos y se

enfoca a Scuttle para reafirmar que quiere tomar control de la situación y poner el ambiente propicio. Para reafirmar su torpeza cae estrepitosamente sobre una rama y casi se lleva unos pajaritos, si el pobre no sabe ni volar, que es instintivo en él, ya lo quiero escuchar cantar, pensará el espectador.

La toma se abre para mostrar un plano general de la gaviota en contrapicado, pensando en que Eric y Ariel entran al cuadro y se quejan su canto, esto se hace para que el espectador vea que Eric está en la dinámica de un humano cualquiera y lo que escucha sólo es una gaviota graznar. Hay un encadenamiento de plano medio corto de Ariel incomoda por escucharlo cantar y plano entero de la gaviota haciendo un gesto de complicidad, rematando con un plano entero ligeramente picado de Sebastian, para mostrarlo vulnerable, tapando sus oídos y diciendo que el trabajo de crear un ambiente se lo dejen al experto en musicales.

Salta al agua y tenemos un contrapicado de él yendo al fondo a sacar un alga para dirigir la operación. Tenemos un plano general de patos con tortugas, Sebastián le señala al espectador, viene la percusión, haciendo un primer plano de él para enfatizar la palabra *mood*. Aquí es interesante el uso de instrumentos, pues las percusiones no suelen utilizarse para momentos románticos, sin embargo, aquí se acepta por la tropicalidad de Sebastian, las cuerdas que aparecen con grillos en un plano general y las flautas que son bambúes en movimiento utilizadas como fondo romántico, además el director mueve ligeramente la toma para que hagan una especie de dinámica de viento y esto nos mete de lleno al tan anhelado *mood* del que nos habló el cangrejo. Plano completo de él cantando y abrimos para un plano conjunto de Eric y el cangrejo, pasamos a un plano medio de Ariel y luego un plano detalle de la oreja del príncipe para que Sebastian susurre lo genial que es ella y que la debería besar, como si de *Inception* se tratara. En cuanto a colores se maneja mucho el verde azulado, colores asociados al amor y en el caso del verde a la esperanza.

Volvemos al plano medio de Ariel, ella viste los colores de la atmósfera, dándonos a entender que estamos en su ambiente, con sus amigos y que de alguna manera la situación resultará bien para ella. Volvemos a un plano general de las percusiones, mientras le letra dice “Sí, tú deseas que pase” y la cámara vuelve a Ariel que se acaricia el pelo, es que no hay mujer en el mundo, incluida Ariel que no sepa que eso desarma a cualquier hombre. Vamos a un plano medio lateral conjunto de la pareja, sus ojos se encuentran y se van a acercar, pero la cámara cambia a un plano conjunto de Sebastian y los flamencos. Mientras cantan “hay una manera de saber si te gustas sin usar las palabras”, suerte para el guionista que no era 2025, la cámara abre y Regresamos al plano de los protagonistas, Ariel lo intenta besar y Eric se volteó.

Sebastian redobla la apuesta, mete la cabeza al agua en un contrapicado y pide ayuda, mientras en el cuadrante superior izquierdo vemos la cara de un flamenco, muy confiado en que resolverán la situación, entonces en el siguiente plano salen ranas pegadas a los remos en un plano detalle moviéndose en arco la cámara. Se detiene en Eric, luego hace paneo a Ariel que muestra su exasperación. Encadenamiento de plano detalle del remo, plano conjunto de Sebastian y otros personajes mientras el cangrejo canta “Vas a perder a la chica” al tiempo que estamos en un plano general del lago.

Nuevamente un acercamiento en un plano medio conjunto, él se recarga en el bote y la toma se va con él y ella hace lo mismo después, se juega con el deseo del espectador, tanto ella como nosotros nos abalanzamos sobre el principio, viene la sucesión de plano y contraplano, la letra de la canción se va para concentrarnos en Eric trata de adivinar su nombre, luego hay un plano detalle del bote para mostrar a Sebastián susurrándole que se llama Ariel, regresamos al juego de contraplanos y luego un plano conjunto más amplio, ahora vemos la balsa completa, se toman de las manos y la cámara se acerca mientras, nuevamente un hay plano general.

Pasamos a un plano general, dos garzas les abren la entrada a un túnel, pasamos a un ligero contrapicado desde dentro como si la cámara los esperara y contrarresta uno ligeramente picado para ver sus sombras en el agua, de donde emerge Sebastian, para decir que es el momento perfecto, pues tiene el ambiente ideal para hacerlo, mientras otros peces le hacen coro, este vuelve a entrar al agua, la cámara lo espera abajo y viene transición a un contrapicado tal que se acerca a un nadir cuya finalidad es que los observemos desde abajo, al asecho del beso y después que salgan los peces haciendo coro, la cámara asciende, mientras hacen círculos, tal como está la pareja, dando vueltas a la decisión, hay un plano detalle al enjambre de peces, justo para que canten “No te asistes, todo está preparado, sólo bésala” sigue ascendiendo y viene un movimiento como si la cámara ascendiera a la superficie, se mueve arriba y abajo a izquierda y derecha, como si fuera el espectador el que ascendió y literalmente hay un *pov* del mismo que ve un plano conjunto de la pareja mientras la lanchita gira.

Para dotar de más realismo unas luciérnagas llegan y casi chocan con nuestros ojos, hacen giros y dan la impresión al espectador de que la cámara gira, pero en realidad no lo hace. se aleja de la pareja, mientras las luciérnagas los rodean, regresamos a un plano medio corto de Ariel girando al tiempo que la letra dice “No trates de ocultarlo ahora, bésala”, el giro empieza por derecha y avanza hacia izquierda, como si fuera una idea dando vueltas en la mente de él, vamos a un plano conjunto de un par de pelicanos y peces en coro, plano conjunto de los flamencos coreografiados, llega Scruttle berreando y los flamencos la callan como lanzando el mensaje de “nadie arruinará esto, estamos cerca”.

un plano entero con la balsa girando, ellos tomados de la mano, luciérnagas moviéndose y peces arrojando agua. Este conjunto de planos es increíble, porque los elementos dotan a la escena de dinámica, un movimiento y una pasión increíbles, los peces lanzado agua por la boca dan la impresión de que estamos viendo una fuente barroca, ¿Quién no ha estado en esa situación? Cuando sabes que vas a besar a la persona que te gusta y todo eso que vemos en la imagen es una representación gráfica de lo que sentimos en el interior de nuestro ser.

Después pasamos a un plano de Eric queriendo besarla y un contraplano de ella esperando el beso, la cámara aparece en ángulo de altura normal y 45 grados derecha, pero cuando vamos a ella aparece completamente de frente, como si fuera que cuando lo vemos a él estamos dentro de la película y cuando la vemos a ella es desde los ojos de él, refuerza la situación que ella tiene la cabeza gacha como muestra de vulnerabilidad y entrando en las dinámicas sociales del coqueteo va levantando su cara, de fondo vemos a las luciérnagas para un toque aún más idílico mientras la letra sigue percutiendo con el “bésala”

rompe con un plano de las ranas haciendo el ruido de un beso, una toma fija haciendo *zoom* hacia ellos, con el lenguaje corporal donde es Eric quien está ligeramente más adelante, mientras los directores encadenan al plano de los protagonistas, planos enteros que hacen *zoom* a pájaros, tortugas, flamencos y patos haciendo el gesto del beso, el juego de edición es genial porque se vuelve más desesperante, pero a la vez emocionante para el espectador,

sabemos que se van a besar, pero el director nos lo quita y va a los animales pero sin sacarnos el beso de la cabeza porque usa el mismo tipo de zoom y para colmo ellos hacen el ruido del beso, un último plano intruso de Scruttle y Sebastian emocionados, a tal grado que el cangrejo sacude de emoción el cuello de la gaviota, que bueno que no era un ganso, pero bueno, volvemos al plano de ellos, las luciérnagas revolotean, las boquitas están parados, y cuando falta casi nada... el guionista aparece, se caen de la balsa porque este no es el clímax todavía, el espectador tendría que esperar, aunque ya le dimos una escena romántica y lo tenemos enganchado...

Y ahora vamos con Enredados, pero, para que no sea eterno el vídeo te lo dejo en la segunda parte.

PARTE 2.

Vídeo: Fragmentos de los tráileres de las dos películas, cortinilla del canal.

Audio. Sonido de proyector y alerta de *spoilers* de la cortinilla. General de todo el vídeo: Melodías de género cinematográfico obtenidas de YouTube Audio Library. Cuando aparecen imágenes de Google Imágenes dentro del vídeo, se usan un efecto de stop, doble clic y/o campanilla, extraídos de Canva Educación.

Voz en off:

Si uno ve los planos de La Sirenita y de Enredados cuando las parejas están en los botes, se pregunta ¿Será que son las dos escenas más románticas de la Historia de Disney? Pero las secuencias van mucho más allá de un solo plano, así que continuemos analizando *Kiss the girl* y *I see the light* para determinar ¿Cuál de las dos es la escena más romántica?

Estrenada en 2010, dirigida por Nathan Greno y Byron Howard el clásico número 50 de Disney representó la transición completa de la animación tradicional al 3D definitivo con una historia que desde 1937 tenían planes de llevar a la pantalla grande. Pero bueno, comencemos con el análisis.

Vídeo: Fragmentos de la secuencia *I see the light*, fotogramas de la secuencia,

Audio: Versión de orquesta de canción *I see the light*, clic cuando salen los cuadrantes.

Voz en off:

Después de que el castillo y la ciudad encendieron las linternas, la cámara viaja hasta la pareja en el centro del lago, rompe a un plano entero conjunto, suenan unas cuerdas de guitarra mientras él sostiene flores y hay una atmósfera morado y amarilla (los colores asociados a ella y al reino), ella las pone a flotar en el agua, plano detalle de agua y flores, donde aparecen dos moradas, que es su color, dos amarillas que es su pelo, dos rosas que podrían significar amor y una blanca, color asociado a la pureza y desconocimiento del mundo, algo que ella ya ha dejado atrás, por eso está en inferioridad numérica, el castillo se refleja en el agua, de cabeza, como ha estado su vida de ella desde que fue raptada, mientras ve en el reflejo el brillo de una linterna, levanta la

vista hacia el castillo y ahora no ve un reflejo, ve la realidad, mientras de fondo suena “Todo ese tiempo que solo lo veía a través de una ventana”, tenemos un plano medio corto ligeramente contrapicado, plano general del castillo, volvemos a la lancha con plano picado cargado a la izquierda, ella en el centro del de los cuadrantes del plano, si bien aparece Eugene, ocupa el sector derecho, para que nuestra vista se vaya completamente hacia ella. En todo momento los colores morados y amarillos dominan las escenas, te atiborran de ella.

Entonces se levanta, la escena pierde estabilidad porque sus movimientos mueven el bote y da la sensación de mover la cámara, vamos a ligero contrapicado de ella.

Plano detalle del castillo donde las linternas se comienzan a levantar, volvemos a un plano medio de ella que mira con cara de emoción, mientras la letra dice “estoy parpadeando en esta noche estrellada” justo para que la cámara regrese a las linternas, gran plano general de otros barcos con el castillo de fondo y más linternas levantándose, vamos a un contrapicado del castillo como si estuviéramos dentro de la ciudad parados en la entrada viendo ascender las linternas, la música constantemente parece que crece y va a explotar pero se detiene, y la letra que suena dice “lo veo tan claro” “Estoy donde debo estar” viene plano secuencia circular alrededor de ella que inicia de frente va a su espalda y ahora sí la música explota completamente y la cámara se detiene para mostrarnos el gran plano general de todo el reino iluminado por linternas que ascienden mientras escuchamos las palabras “la niebla se ha ido y al fin veo la luz”,

volvemos un plan contrapicado desde los barcos y rematamos con Rapunzel y sus manos recargadas en el bote y mirando como una enamorada las luces, mientras la cámara que estaba en un ligero contrapicado asciende y antes de pasar la altura de su cara corta y toma en contrapicado a Pascal. Vamos a un plano nadir de linternas que giran en su propio eje y danzan en el cielo, mientras la letra nos dice que su mundo se ha sacudido.

la música se calma para regresar a un plano americano de ella, la primera parte de la canción se ha ido y como se lo dijo Eugene mientras esperaban el ascenso de las linternas, cuando un sueño se cumple es la mejor parte, porque se busca otro sueño, unas cuerdas comienzan de nuevo mientras la letra dice “todo a la vez ha cambiado” y su expresión cambia, de manera nerviosa mueve sus ojos buscándolo a él, de quien por un momento nos habíamos olvidado y cámara desciende, baja y a la vez que la empodera hace un paneo hacia él, que sujetó dos linternas, está por demás decir que está absorbido en toda la situación, rodeado de colores amarillos y morados, la mira con una sonrisa y viene el contraplano de ella yéndose a sentar, y plano medio corto para ver su cara de emoción.

Cámbianos a un plano conjunto en picado de ellos soltando las dos linternas, le sigue un plano detalle siguiéndolas, mientras la canción vuelve a engañarnos con que va a explotar solo para detenerse y que él cuente a través de la letra como ahora ve la vida de otra manera mientras las linternas ascienden y la cámara gira junto con ellas,

volvemos a un plano medio corto de Eugene, que la ve con una sonrisa de enamorado y entonces la cámara nos lleva a ella y la muestra en un plano americano, mientras todo detrás está iluminado por las linternas y se hace un zoom mientras ella señala emocionada algo y la letra refuerza la idea con un “ella está aquí, brillando en esta noche estrellada”, la cámara cambia para tomar una

linterna que llega hasta ella, la toma con la yema de sus dedos mientras se nos da un plano general que cambia a plano medio corto, para ver de cerca como toma la linterna y la impulsa hacia arriba, vamos a un contraplano de él, y la letra dice “es tan claro como el agua” y viene un plano detalle de las manos para ver que él la sostiene, la música a punto de estallar y la letra recita “estoy donde debo estar” la música sigue en dinámica a punto de estallar, la cámara sube a plano medio corto de ella y viene un plano medio largo conjunto en la lancha mientras tomados de las manos cantan por primera vez juntos y suenan la frase “al fin veo la luz”

para que él diga “la niebla se ha levantado” vuelve el coro y ella remate “es como si el cielo fuera nuevo” mientras la cámara sube y corta a un cenital, los veamos envueltos en las linternas amarillas, en la luz que por fin han visto, mientras el espectador ve como la linterna que Rapunzel impulsó, se levanta cada vez más, como el tono de la canción, como el amor que está naciendo en ellos y la letra dice “es cálido, es real, es brillante” tomando como hilo conductor dicha linterna primero estamos en un picado y terminamos en un contrapicado mientras suena en la letra “el mundo de alguna manera se ha sacudido”, la música baja la velocidad y volvemos a un plano medio largo conjunto de ellos en el bote, aparece Pascal, para bajarnos un pelín de la nube en la que estábamos, pero un zoom lo vuelve a sacar del plano mientras ellos cantan “todo es diferente ahora que te veo a ti” con la canción cerrando, mientras escuchamos una flauta y vamos a un plano detalle de pascal, este se tapa los ojos y el director nos mete la duda de ¿Se van a besar? ¿Ya se besaron? Pascal separa su mano para ver y la cámara nos dice, está bien, regresemos, Y tenemos plano medio corto de Eugene y contraplano de ella mientras repiten la frase “ahora te veo a ti” al tiempo que la mano de él acaricia su pelo y le coloca un poco detrás de su oreja, la palma de su mano se queda en su mejilla mientras unas cuerdas de guitarra nos empiezan a marcar el fin de la canción, el único instrumento que escuchamos al inicio y el único que estamos escuchando al final, mientras vamos a un plano medio conjunto lateral de ellos, cámara panea a la derecha que es donde está Rapunzel, sus caras hacen el claro gesto de ir hacia un beso, mientras la atmósfera está completamente amarilla y morada, ahora están los dos dominando la escena, están justo en el centro del plano y el beso está a punto y al igual que en La Sirenita, y cuando están a nada el abre los ojos y ve algo que lo detiene y la escena se acaba.

Vídeo: Imágenes de las dos películas obtenidas de Google, imágenes de los guionistas y directores, fotogramas de las secuencias, vídeos de la premiación del Oscar de *La Sirenita*.

Audio: Música de YouTube Audio Library.

Voz en off:

Es increíble como dos escenas donde los personajes nunca llegan a besarse se han convertido en dos iconos de sus respectivas películas, y en dos iconos de lo que es una escena romántica, porque al final la vida es así, es más grande el deseo de que algo suceda que el hecho sucediendo en sí y los cuatro directores de las dos películas lo hicieron de manera magistral.

Me parece que junto con los guionistas nos dieron un trabajo extraordinario, porque al final las escenas no son el clímax de la película, pero por sí solas te hacen experimentar algo parecido a la previa de uno. Quizá en La Sirenita al haber más personajes involucrados con los animales le quitan un poco de intimidad a la secuencia a diferencia de Enredados que solo está Pascal, no sé

si en la peli del 89 los habría quitado, pero entiendo que están ahí para darle un toque cómico y ayudar a Ariel.

en cuando a la relación que hay de los protagonistas me parece perfecto, no puedo más que admirar y aplaudir, obviamente hay 20 años de diferencia entre las películas y es mucho más inocente y a la vez desesperante la situación de Ariel que la de Rapunzel, porque al final en Enredados se construye una escena más real de dos personas que se atrae queriendo besarse y la otra se puede llegar a sentir contaminada por el mismo hecho de que la tiene que besar para romper una maldición.

El uso de los colores me parece magnífico y considero que Enredados bebe demasiado de La Sirenita, sobre todo en el sentido de la puesta en escena, pues hay mucho elementos que aparecen que son necesarios para darle un toque muy romántico a la misma, las luces son un efecto increíble por dos razones, una porque representan esa explosión de emociones que tenemos ante un momento así pero también porque estar en esa situación te hace sentir en las estrellas y las luciérnagas y las linternas cumplen ese cometido.

Las atmósferas son completamente dominadas por las chicas, en La Sirenita porque toda la naturaleza le pertenece y los animales la protegen y ayudan, en Enredados porque toda la situación está diseñada para encontrar a la princesa perdida.

En cuanto a la música la de Enredados se nota con un tipo de instrumentos más tirando hacia lo que estamos acostumbrados a escuchar en un ambiente romántico, pero lo de la Sirenita es espectacular por el hecho de que justo con sonidos no tan hechos para una situación como esa logra ponernos en la misma. No es gratuito que la película se convirtió en la primera película animada en ganar un Oscar a mejor edición musical y remató con mejor canción original que curiosamente ganó con debajo del mar y no con *Kiss the girl*, pinche coraje que traigo por eso.

Quizá el problema de Enredados es que hay dos situaciones que abarcar en la escena, Rapunzel alcanzando el clímax como persona libre y a la vez la historia de amor con Eugene se desarrolla, mientras que en la Sirenita los esfuerzos de la cámara, la música, los directores, la fotografía, etc., están concentrados en hacer sentir el amor al espectador.

Como conclusión final la batalla de la secuencia musical más romántica se la lleva La Sirenita, porque tiene muchos más elementos metidos para crear una mejor atmósfera, tenemos un entorno más complejo, tenemos a más personajes trabajando, tenemos todos los esfuerzos en crear un ambiente romántico, tenemos incluso situaciones que para Eric salen de su comprensión como los animales y las libélulas a diferencia de Enredados donde solo tenemos las luces, que le dan un ambiente perfecto y la hacen competir, sin embargo, en una batalla cuerpo a cuerpo no pudo ganar y finalmente como gran punto a favor tenemos el hecho de que la Sirenita fue primero ¿Habrá sido en el agua la escena de Enredados si no hubiese existido la de la Sirenita? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que bebe de muchos de sus elementos, así que hay una clara ganadora, por mucho que a mí me guste mucho más la película de Enredados, que, de hecho, es mi peli animada favorita, pero el análisis no miente.

Pero bueno gente, espero les haya gustado, hasta aquí le dejamos por hoy y nos estamos viendo.

7.1.9. VÍDEO 9: LA PELI QUE MÉXICO SALVÓ. EL ESTILO DE SU DIRECTOR, ADAM ELIOT, LAS CLAVES DE SUS DOS FILMES.

Vídeo: Frase de agradecimiento de Adam Eliot al público mexicano, tomada de su Instagram, fotografía del director detrás, fragmentos de entrevistas del director, fragmentos de *Memorias de un caracol* (2024), carteles de esta y *Mary and Max* (2009), cortinilla de entrada.

Audio. Sonido de proyector y alerta de *spoilers* de la cortinilla. General de todo el vídeo: Melodías de género cinematográfico obtenidas de YouTube Audio Library. Cuando aparecen imágenes de Google Imágenes dentro del vídeo, se usan un efecto de stop, doble clic y/o campanilla, extraídos de Canva Educación.

Sonido de máquina de escribir mientras salen las letras.

Voz en off:

Con esta frase conocemos un poco de Adam Eliot que conmovido, agradecía al público mexicano el enorme cariño que recibió *Memorias de un Caracol*. Una película que, aunque fue nominada al Oscar y recaudó más de seis millones de dólares, encontró su verdadero hogar en México, donde obtuvo casi el 70% de su taquilla mundial, contando con un presupuesto de 4.5 millones y obteniendo en la taquilla mexicana 4.4 millones de dólares. Pero detrás de ese éxito hay algo más profundo: Adam Eliot es un cineasta que ha dedicado su vida a defender una técnica que muchos creyeron muerta, el *stop motion*, y más importante aún se ha dedicado a contar historias de personajes imperfectos, marginados y rotos, que nos enseñan la importancia del amor propio y la resiliencia, que nos enseñarán que aun cuando la vida se ponga muy oscura, nosotros tenemos el poder de sacarnos de esa oscuridad. Hoy vamos a descubrir juntos por qué este australiano, hijo de un payaso y una estilista, ha conquistado corazones en todo el mundo, de todo México y cómo su cine nos abraza con la ternura de lo imperfecto a través de su estilo con *Mary and Max* y *Memorias de un caracol*. Quédate, porque su cine no es solo animación... es la vida”

Vídeo: Imágenes de Google de situaciones a las que se hace referencia, como mapa de Berwick, Melbourn, fragmentos de entrevistas del director, fragmentos de cortometraje *Harvey Krumpet* (2003), carteles de las películas a analizar, fragmentos del tráiler de las dos películas.

Voz en off:

Nacido en Berwick, Victoria a 42 kilómetros de del centro de Melbourn en 1972, un niño con mucha imaginación y algo introvertido, Adam Eliot se graduaba en 1996 de la *Victoria College of Arts* y comenzaría a ganar reconocimiento del público con su cortometraje *Uncle* (1996) donde ya se puede reconocer su estilo de *stop motion*, sus personajes bizarros y sus frases que te invitan a reflexionar sobre la vida. En el año 2004 ganaría un Oscar por su cortometraje *Harvie Krumpet*, un hombre polaco con síndrome de Tourette que nos enseña a vivir la vida, su gran salto en la cinematografía llegaría en el año 2009 con *Mary and Max* y su siguiente largometraje sería el recientemente famoso *Memorias de un caracol*.

Comencemos con sus protagonistas. En la película de 2009 tenemos a Mary y a Max y en la de 2024 a Grace, si bien, el hermano de esta última tiene relevancia no es un protagonista como tal, es más bien una subtrama del filme. Los tres son personas que no pertenecen al mundo perfecto

que esperamos en un protagonista. Mary es una niña con unos padres ausentes, con un lunar grande y deforme en su frente que daña su auto estima, gracias entre otras cosas a las burlas que recibe en la escuela, Max es un paria, con síndrome de asperger a quien la vida le parece demasiado lógica y sin embargo, el cumplir las normas legales y civiles al dedillo pero no poder con las sociales lo vuelve sumamente extraño para una sociedad que lo excluye, un hombre que siempre soñó con tener un amigo que no fuera imaginario y cerramos con Grace, una niña con labio leporino que se queda huérfana de madre apenas nacer y de padre durante su infancia, para colmo la vida le va a robar a su hermano, la única persona que la defendía y la amaba. Los tres protagonistas se asemejan en varias cosas, empezando por los defectos físicos, algo que el director quiere hacer notar porque al final en la vida todos somos imperfectos y todos tenemos defectos físicos, el hacerlos tan notorios solo llevará al espectador a reflexionar sobre lo importante que es amarnos a pesar de ellos, porque si no lo hacemos, nadie más lo hará por nosotros y corremos el peligro de buscar que otros nos validen, pero cuando esos otros se vayan o nos traicionen vendrá aún más sufrimiento.

Si bien, en esto último Max se diferencia de las dos chicas, puede ser debido al asperger, pero él nunca espera la validación de otros, no tiene que sufrir la decepción que sufrirán ellas, Mary cuando Max se enoja con ella y para colmo su esposo la abandona por un hombre, Grace cuando vive esos bajones constantes por ejemplo cuando su coach de club de los optimistas se besa con alguien más o cuando descubre que su prometido solo está con ella por fetichismo.

Lo que sí comparten nuestros protagonistas son unas enseñanzas de amor propio y resiliencia. Max es el más desapegado de todo, sin embargo, tiene que vivir con los ataques de ansiedad social que constantemente atacan a su cuerpo y mente, pero lo más valioso que él nos deja son las enseñanzas de amor propio que le da a Mary y que de paso se las da al espectador, en su última carta a ella donde la perdona por haberlo usado como objeto de su investigación le dice que al final todos somos imperfectos y tenemos que aceptar todas las cosas de nuestro ser, incluso las que no nos gustan porque al fin y al cabo nos acompañaran toda la vida y remata diciéndole que la vida no es tan cruel, pues al menos te da la oportunidad de elegir amigos.

En el caso de Mary la lucha se nota como una gran loza, desde el tipo de padres que le tocó tener y el ver a su imaginación como un refugio seguro, pasando por la necesidad de validación que la llevó a una relación destructiva, donde la persona que eligió para pasar su vida la abandona en su momento de mayor fragilidad, pero la vida también nos sonríe en los momentos más importantes y cuando su vecino vence por fin el miedo de salir a la calle, la detiene sin querer cuando estaba al borde del suicidio, es ahí donde Mary se da cuenta que si no nos amamos a nosotros mismos y superamos nuestros miedos no llegaremos a ningún lado y la loza de sufrimiento nos acompañará siempre.

En el caso de Grace es justo el clímax de la película lo que nos lleva a una reflexión parecida, con una de las frases más célebres del film escritas en la carta de Pinky, Eliot nos habla y nos recuerda que las peores jaulas son aquellas en las que nosotros mismos nos encerramos, pero rompe toda situación romántica, aquí es otra vez el amor propio y la fortaleza del personaje que toma control de la situación, de hecho él australiano menciona que no quiso que el hermano

regresara hasta que ella fuera una mujer plena por sí sola, entonces sí iba a poder aderezarlo con el amor fraternal y el sueño incumplido de tenerse durante tantos años.

Los defectos físicos y emocionales no son exclusivos de los protagonistas, también lo son de todo el entorno, de la puesta en escena, de los otros personajes, porque al final la vida es así, cuando algo es demasiado perfecto hasta miedo le da a uno. Cuenta el director que cuando sus animadores hacían algún elemento del set y lo veía muy bonito, les decía ¿Puedes hacerlo más feo? Porque la vida no es así de bonita, incluso se regodea de cuando las huellas de los dedos se notan en algunos de los personajes o decorados, porque eso nos debe recordar que es imperfecto, como el mundo real y que son personas quienes nos están dando ese magnífico trabajo que vemos en la pantalla.

Los vicios acompañan a los protagonistas y también a los otros personajes, el alcoholismo es el más recurrente, empezando por la madre de Mary, lo horrible que debe ser para esa pobre niña vivir con una madre alcohólica, pero también está la adicción a la comida chatarra de Max atiborrándose de chocolate constantemente y la de Mary adicta a la leche condensada y las pastas instantáneas, con Grace se vuelve super latente cuando el *creepy Ken*, como lo llama Pinky la tiene en engorda, salchichas y malteadas a diestra y siniestra, pero Eliot nos muestra la caída del ser humano que decide ahogar sus penas en orgías calóricas o alcohólicas, para que eso golpee a aquel espectador si es que pasa por una situación parecida.

Quiero que mis protagonistas la pasen mal, quiero que el espectador sufra y si sale llorando para mí es un gran logro, no porque sea un sádico, sino porque significa que toqué realmente su corazón, que no les di entretenimiento barato, comentaba Eliot en una reciente entrevista, es por eso que los vemos caer tanto, pero también los vemos levantarse y darnos esperanza.

Las desgracias de la vida son parte importante de su filmografía, desde unos padres ausentes, una madre alcohólica y un padre retraído en el caso de Mary, una madre intolerante, sufrimiento de *bullying* y trabajos horribles a lo largo de su vida, en el caso de Max y la orfandad y posterior separación de su hermano en el caso de Grace nos llevan a ese mundo del maltrato para el protagonista, sin embargo, también se encarga de mandarles un poco de amor, Mary y Max lo encontrarán el uno en el otro, en el caso de Grace, será Pinky esa ancla que la mantenga en el mundo, mil cosas les van a pasar pero siempre habrá quien los ayude y ahí es donde vemos que Eliot no es un sádico, solo un excelente guionista y cineasta.

en su filmografía vemos viejos que nos incitan a vivir la vida, ya desde el cortometraje que ganó el Oscar lo venía mostrando, pero en sus dos filmes va un poco más allá con los personajes de Pinky y Ivy, ambas ancianas disfrutan de la vida mucho más que cualquier persona joven y nos grita que salgamos nosotros a disfrutarla pues la edad es solo un número, la frase más lapidaria es cuando Pinky le dice a Grace en la carta que siente el fin cerca porque por primera vez en la vida, se siente más vieja de lo que se ve.

En las cuestiones técnicas destaca su uso de colores opacos, en *Mary and Max* hay mucha menos alegría cromática, aunque juega un poco con los colores y la luz, cuando estamos en la vida de Max se usa demasiado el gris, roza con el blanco y negro, mientras que cuando estamos con Mary tenemos un café algo deslavado. Si bien *Memorias de un Caracol* no es un festival de

colores estilo Pixar, sí es un poco más colorida que su película hermana, aparecen de entrada más vivos los colores y aunque siguen siendo opacos tenemos un poco más de luz y variedad, en ambas películas hay una ausencia del verde y el azul por ser colores que a Eliot no le gustan demasiado.

El hilo conductor siempre será a través de una voz en off, en el caso de Mary and Max tenemos a un narrador omnisciente y omnipresente, en la película del 2024 tenemos a la misma Grace contándole la historia a Sylvia, su primer caracol que crió desde que era un bebé.

Se usa constantemente la prefiguración, ya sea para hacer referencia a cosas que los personajes piensan, quieren, desean o alguna situación de su pasado, como cuando se habla de Mary casada en Escocia cuando sea grande o de cuando se referencia el álbum de Max con dibujos para entender las expresiones faciales.

La música es genial en ambas películas, pero definitivamente es mucho mejor en memorias de un caracol, es mucho más sentimental, conecta mejor con los sentimientos y además la película puede llegar a ser mucho más profunda, a veces Mary and Max satiriza algunas cosas, te saca alguna risa, pero pierde dramatismo.

En la fotografía, Eliot trabajó con el mismo director, Gerald Thomson, del cual él mismo se declara un fanático, capaz de hacer unos colores y jugar con la luz de maneras extraordinarias, además de crear una muy buena atmósfera aún en la falta de luminosidad, es importante señalar que la historia funciona enormemente, y eso sostiene todo, recuerdo la primera vez que vi Mary and Max me daba un poco de flojera nada más por la portada, la comencé a ver con esos colores opacos y seguía dudando, pero de pronto la historia comenzó y me atrapó, lo que confirma la frase que siempre digo: Si una historia es buena, hasta con marionetas te la pueden contar y lo demás sale sobrando.

Vídeo: Fragmentos del tráiler de ambas películas, cortinilla de salida.

Voz en off:

En conclusión. "El cine de Adam Eliot no busca personajes perfectos, ni mundos ideales. Busca mostrarnos, con una sinceridad brutal y una ternura inmensa, que todos cargamos cicatrices y defectos, pero que aun así merecemos amor, amistad y esperanza. Con una técnica artesanal que se resiste a desaparecer, ya que el mismo ha dicho que no se visualiza animando desde una computadora y un estilo narrativo profundamente humano, Eliot nos recuerda que el cine no siempre tiene que ser un espectáculo ruidoso para tocarnos el corazón.

Apojar su obra, como él mismo dijo, es apoyar el cine independiente, la animación para adultos, y sobre todo, historias que no temen mirarnos a los ojos y decirnos: 'eres imperfecto, y eso está bien'.

Ojalá nunca dejemos de encontrar refugio en películas como las suyas... porque a veces, entre tanta perfección artificial, necesitamos que alguien nos devuelva la belleza de ser simplemente humanos."

7.1.10. VÍDEO 10: TOP 10 PELIS PARA SOLTAR EL PASADO. NECESITAS SEGUIR ADELANTE Y PERDONAR LO QUE TE LASTIMA.

Vídeo: imágenes y vídeos alusivos a lo que se habla como personas soltando, personas en la edad de piedra, personas reflexionando, etc., obtenidas de Canva Educación, cortinilla del canal.

Audio. Sonido de proyector y alerta de *spoilers* de la cortinilla. General de todo el vídeo: Melodías de género cinematográfico obtenidas de YouTube Audio Library. Cuando aparecen imágenes de Google Imágenes dentro del vídeo, se usan un efecto de stop, doble clic y/o campanilla, extraídos de Canva Educación.

Voz en off:

Soltar el pasado siempre es difícil, sobre todo cuando ese pasado nos ha lastimado. A primera vista, parece un sinsentido: ¿por qué aferrarnos a algo que nos hace daño y no soltarlo? Pero en realidad, no es tan descabellado como parece.

Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir en un mundo hostil. De los 200,000 años que llevamos en el planeta, solo en los últimos 10,000 hemos vivido en el sedentarismo, y apenas 6,000 en lo que llamamos civilización. Por eso, recordar y darle vueltas a lo que nos lastimó es un mecanismo normal heredado de los peligros que vivíamos en Estado salvaje: el cerebro intenta protegernos, recordándonos una y otra vez lo que no nos debe volver a ocurrir.

A esto se suma que, por más doloroso que haya sido, el pasado es algo conocido. Y para nuestro cerebro, lo conocido —aunque sea malo— significa supervivencia. Lo nuevo, lo incierto, representa un peligro. Pero al final del día, somos seres racionales. Si hemos podido dominar la naturaleza en tantos aspectos, también podemos aprender a soltar el pasado que nos daña y que no nos deja avanzar. Por eso, aquí te comarto 10 películas para ayudarte a dejar atrás lo que duele. Espero que te gusten.

Vídeo: Número que ocupa la película, cartel de la película, animación de fondo de carreteras de cine, fragmentos del tráiler de las diez películas enlistadas.

10. *Big Fish* (2003). Seguramente las primeras personas que nos lastiman en la vida son nuestros padres, la mayor parte del tiempo lo hacen porque están aprendiendo como parental, es obvio que lo hacen sin querer, eso no significa que duela menos esa herida, pero *Big Fish* nos ayudará a comprenderlos de alguna manera, cuenta la vida de un hombre extraordinario, cuyas historias sobre su pasado darían para escribir el segundo tomo de las mil y una noches y a quien todo el mundo ama escuchar sus anécdotas, sin embargo, su hijo no ve ese contador de historias tan extraordinario, ve a un padre ausente, que muchas veces se preocupó más por los demás que por él, que en su noche de bodas acaparó la atención con la historia del Gran Pescado que una vez atrapó, pero reconstruyendo todas esas anécdotas se dará cuenta que la única persona que sufre con ese resentimiento es él mismo y la vida lo enseñará a soltar. La puedes ver en Paramount.

9. *Bridge to Therabithia* (2007). No debe haber nada peor que un niño enfrente el duelo, porque ya de por sí para los adultos es difícil de hacer pudiendo racionalizar las cosas, imagina lo complejo que es para un infante. Pero en 2007 Disney nos trajo esta increíble historia de amistad, amor y también dolor, porque al final así es la vida. Jess es un niño con tres hermanas y unos padres relativamente duros, sus días pasan ayudando en las tareas del hogar y siendo molestado

por sus compañeros chingativos de la escuela, pero la vida le tendrá deparada una amistad entrañable aunque también tendrá que soportar el dolor de que esta llegue a su fin, mientras pasa su proceso de duelo, aprenderemos con él que cada uno de nosotros es especial y que la capacidad de dar amor es individual y la podemos trasladar a tantas personas tengamos a nuestro alrededor y no depende de la persona a quien amamos, sino de nosotros mismos. En México hoy no tiene distribución, pero en EUA está en Disney.

8. *La La Land* (2016). La historia de amor no cumplida por anotonmasia en el mundo del cine. El amor a primera vista no existió aquí, tampoco lo fue en la segunda, pero una tercera vez les detonó las mariposas suficientes para regalarnos una hermosa escena de baile en Griffit Park que culminó con un tórrido romance, pero los sueños no cumplidos y el ansía de conseguirlos llevó a la pareja a su ruptura, porque no era el momento de estar en pareja, su separación nos enseñaría como espectadores a saber que a veces tu destino no es estar con el amor de tu vida y tampoco es el fin del mundo. Aun cuando por tu mente pase la idea del “qué hubiese pasado”, tendrás que regresar a la realidad y saber que la vida no es una película, porque incluso en las películas suele ser imperfecta. Un día te puedes encontrar con la persona que más has amado, viviendo con alguien más la vida que te tocaba a ti y podrás soltar sin recores y simplemente sonreír porque sabes que ella o él están bien. La puedes rentar en appletv, amazon prime video y googleplay.

7. *Más allá del cielo* (2010), Charlie es un joven preparatoriano y destacado regatista, que si no saben que es, yo tampoco sabía, es un deporte como de andar en barco, es tan bueno que obtendrá una beca en la universidad de Standford, sin embargo, un accidente automovilístico cambiará su vida para siempre, su hermano pequeño fallece y él tiene que vivir con la culpa del acontecimiento, después de cinco años y cerrarse por completo a cualquier tipo de felicidad, incluida su beca universitaria lo encontramos trabajando en el cementerio donde está su hermano, la razón es porque de alguna manera en ese espacio puede aún verlo y jugar con él, todo cambiará cuando una joven regatista llegue a su vida. Charlie nos enseñará a soltar cuando nuestro cuerpo y nuestra alma se aferran a un recuerdo, a un fantasma, que si bien nos ofrece ratos de felicidad nos consume por dentro mientras la vida y las oportunidades de ser feliz pasan frente a nuestros ojos, pero un día todo tiene que parar y eso no significa que a quienes soltamos significaron menos, solo significa que no podemos seguir atrapados ahí. La puedes ver en Max.

6. *The Farewell* (2019) Según la cultura china, cuando a una persona le detectan una enfermedad terminal, pasa los últimos días de su vida lamentándose y tratando de luchar contra la misma en lugar de disfrutar sin preocupaciones la vida, por consecuencia cuando esos diagnósticos llegan se les oculta la información a los pacientes, incluso los hospitales son partícipes. Basada en una mentira real, a la abuela de Bili, una china migrada de muy pequeña a EUA, le detectan cáncer de pulmón y sus papás se preparan para viajar a China para despedirse de ella, pero nuestra protagonista es demasiado occidental y tiene la concepción de la muerte que conocemos, así que es excluida porque saben que se pondrá a llorar apenas la vea y levantará sospechas, sin embargo, llegará al país asiático desafiando a sus padres solo para conectar con su abuela y en el camino el espectador entienda otras tradiciones y formas de ver la muerte, mientras de paso nos enseña que nada es eterno ni inmutable en la vida y no deberíamos tomarnos tan en serio ni aferrarnos

a todo aquello que nos lastima. En México no está en streaming pero en EUA la puedes rentar en Amazon y google play.

Vídeo: Fragmento de Alfredo despidiéndose de Toto.

Audio: Original de la película.

Voz en off:

5. Cinema Paradiso (1988) la carta de amor al cine por antonomasia también nos enseña a soltar, pues la frase que Alfredo le dice a Toto lo impulsará a alcanzar sus sueños y nunca regresar al lugar que lo vio nacer. Aquí dependerá que versión de la película veas, recomiendo el corte del director, en ella aprenderás que a veces la vida es una hija de la chingada, pero no podemos hacer nada para escapar de su bastardez, nada más que adaptarnos a lo que nos toca vivir, no tiene caso preguntarnos, ni lastimarnos con lo qué hubiera pasado, es mejor mirar con amor lo que sucedió y saber que el camino que recorrimos nos ha llevado a ser quien somos, así miramos al pasado como un viejo amigo que nos hizo feliz y no con frustración o desengaño. La versión del director debe andar por ahí, es la de 2 horas y 45 minutos, la normal está en Max, es de 2 horas, aunque no la recomiendo

Vídeo: Continúan fragmentos del tráiler de las películas.

4. *500 días con ella* (2009). Ya sé que me van a decir que Tom es un pendejo y Summer nunca fue la villana. Que fácil es opinar de los duelos de la gente cuando uno está afuera y no se lo está llevando la chingada y me dirán, pero es que es un pendejo, ella siempre le dejó claro que no quería nada. Les creeré que nunca se enamoraron de quien no debían y para colmo bien a lo pendejo. Pero vamos a lo que vinimos, la película nos enseña lo dolorosos que pueden ser los duelos de pareja, incluso más que los duelos por muerte, porque el muerto está, pero el duelo amoroso significa que el otro anda por ahí siendo feliz sin ti. Nos muestra el camino del amor, como un día nos sentimos los reyes del mundo, otras veces maldecimos que nuestra madre nos parió para sufrir de semejante manera, y aún después de todo, de caer donde no debíamos, de hacernos falsas ilusiones, de enamorarnos del amor, de cometer todas las estupideces que no debíamos y que nos llevaron al colapso, aún después de todo eso, un día todo pasará, porque de amor nadie se muere, porque al final todo pasa, un día volveremos a brillar y aquello que nos dañó solo un recuerdo será.

3. *A Ghost Story* (2017). No hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo aguante. Aunque eso no aplica para *A Ghost Story*. Con una puesta en escena genial, porque ¿Qué más puede representar mejor a un fantasma que una sábana con ojos? M y C, una pareja interpretada por Rooney Mara y Casey Affleck enfrentan el dilema de cambiarse de casa, pero C no quiere ya que la considera un espacio importante en el desarrollo de su relación. Un día C fallece y M tiene que vivir el duelo, pero C ahora es un fantasma que vive con ella, sin embargo, no puede interactuar, ni ser visto. Ella superará el duelo y abandonará la casa, misma a la que el fantasma está atado. A través de él se nos enseñará los peligros de aferrarnos eternidades a un recuerdo, a algo que ya no existe y el peligro de que la vida se nos vaya entre las manos y en este caso también la muerte, así que mejor dejar ir, que la paz de soltar nos abrace. La puedes rentar en microsoft o appletv.

2. *Eterno resplandor de una mente sin recuerdos* (2004) ¿A cuántos no nos encantaría que nos borraran la memoria para no tener que sufrir por ese recuerdo que nos lastima? Sin embargo, estamos ante un peligro que explicamos en la introducción, olvidar significa no aprender. Contada de forma no lineal y en un *loop* algo indescifrabla la primera vez, Clementine y Joel viven una relación tóxica en la que se borran constantemente la memoria y se vuelven a enamorar, la película nos mete en un espiral de situaciones horribles que nos demuestran que hay personas para las que simplemente no estamos destinados y no soltar, que no es lo mismo que olvidar, nos llevará irremediablemente a cometer los mismos errores y a desgarrar cada vez un poco más nuestra alma. La puedes ver en Prime Video y Max.

1. *Up* (2009). No, el mensaje no es “No te cases y mejor vive tus sueños”. Pixar nos dio en 10 minutos la mejor historia de amor en lo que llevamos del siglo XXI y después de algo tan perfecto también nos enseñó a soltar. El señor Friedricksen se niega a vender su casa, pues es ahí donde vivió una vida de ensueño, pero como sabemos lo mierda que es la burguesía y más las empresas inmobiliarias, encontrarán la manera de quitársela, ante ese miedo decide cumplir el sueño de su fallecida esposa y él y conocer Las Cataratas del Paraíso. En el camino un niño explorador y un perro le enseñarán o mejor dicho, nos enseñarán como espectadores que lo más valioso que nos dejan las personas que amamos es la versión que ayudaron a hacer de nosotros mismos, que los recuerdos materiales o las promesas por cumplir pasan a ser irrelevantes cuando soltamos desde el amor y agradeciendo el tiempo que pasamos juntos.

Vídeo: Vídeos de gente en el cine, amigos abrazándose, personas en el bosque, cortinilla de salida.

Voz en off: Bueno gente, espero que te haya gustado, que encuentres el valor de por fin olvidar a tu ex, perdonar a tu padre, reconciliarte, aunque sea a la distancia con ese amigo o simplemente perdonar lo que tú yo del pasado te haya hecho, no olvides que el recuerdo doloroso solo lastima al portador y es mejor soltarlo, cuando lo hagas la vida comenzará a verse diferente. Los amo.

7.1.11. VÍDEO 11: IMAGINA SHREK 2 (2004) SIN MÚSICA. ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO DE SU BANDA SONORA Y SUS CANCIONES.

Vídeo: Narrador hablando, fragmentos del tráiler de la película, fotografías de los directores y compositor obtenidas de Google imágenes.

Shrek 2 y su Banda Sonora: El Poder Musical de un Clásico Animado ¡Hola, cinéfilas y cinéfilos!

Hoy vamos a hablar de *Shrek 2* (2004), una película que ya es un clásico del cine animado... pero no me voy a centrar solo en su historia o sus personajes. Hoy quiero hablarte de su banda sonora, que es mucho más que un simple acompañamiento. Es uno de los pilares que hace que esta película funcione tan bien, emocione, haga reír y nos tenga atentos de principio a fin.

Este video nace a partir de un análisis académico que hice para mi máster en cine. Pero tranquilo, no te voy a leer un papel. Te lo voy a contar como si estuviéramos conversando sobre una película que muchos amamos... y que tal vez no habíamos analizado a fondo desde este ángulo: el de su música.

¿Por qué *Shrek 2*? En lo personal, *Shrek 2* es una película que he visto muchas veces, casi cada año desde su estreno. Es divertida, inteligente, y tiene una estructura que funciona como un reloj suizo. En lo profesional, es una película que se puede poner al lado de muchas grandes obras: tiene un guion sólido, humor bien construido, y un uso brillante de la parodia y un mensaje increíble. Además, tiene una banda sonora que impulsa la narrativa, transmite emociones y deja escenas memorables. La película fue dirigida por Andrew Adamson, Kelly Asbury y Conrad Vernon, y musicalizada por Harry Gregson-Williams, compositor británico que también trabajó en *Shrek 1*, *Narnia*, *Misión Rescate*, y muchas otras. Aquí no solo compuso música original, también tuvo que integrar canciones del *mainstream* que todos reconocemos. Y eso, lejos de ser un problema, se volvió una de las fortalezas del filme.

Vídeo: Fragmentos de la película.

Audio: Sonidos de stop, clic cuando aparecen imágenes, sonido original de escenas de la película, beso de Encantador a Fiona, la cena con los padres de Fiona, Fiona y Shrek felices para siempre, Fiona se desmaya en el castillo, imágenes de la portada de las canciones *mainstream* de la película.

Voz en off:

El uso de la música en *Shrek 2*: algo más que fondo sonoro. Según el teórico Jaume Radigales, la música en el cine cumple cinco funciones principales. Y lo impresionante de *Shrek 2* es que las cumple todas:

Función estructural: la música da ritmo, dinamismo. Hay música en casi toda la película. Es lo que hace que la historia fluya y se sienta viva. Como pasa en muchos musicales, esperas el siguiente número con entusiasmo.

Función narrativa: muchas veces la música anticipa lo que va a pasar. Por ejemplo, cuando el Príncipe Encantador se acerca a besar a Fiona o en la tensa cena entre los padres de ella y Shrek.

Función emocional: la música intensifica las emociones. En el clímax, por ejemplo, hay una orquesta que suena de fondo mientras Shrek y Fiona se reencuentran. Y eso, sin decir una palabra, te saca las lágrimas.

Función significativa: hay sonidos o melodías que se repiten cuando aparece cierto personaje o situación. El tintineo cuando aparece el Hada Madrina es un buen ejemplo. No es solo acompañamiento: es darle un sentido. O también el tema Príncipe Encantador, que curiosamente no sale con Encantador sino con Fiona y cambia depende de su estado de ánimo.

Función estética: la música también nos sitúa en el universo del cuento. Fanfarrias, violines, cuerdas medievales... todo evoca el género, pero al mismo tiempo se parodia. Porque estamos en el mundo de *Shrek*.

La estructura musical de la película. Mientras preparaba este análisis, revisé toda la película anotando cada momento donde aparece música, y es casi constante. Más del 80% del metraje está musicalizado. Y esto no solo hace que la película sea ágil, también ayuda a contar pequeñas historias dentro de la historia. Es una especie de narración paralela que se construye con acordes, coros y letras.

La música de Gregson-Williams se apoya mucho en sonidos medievales, fantásticos, y también románticos. Pero además se integran canciones pop y rock de los 80s, 90s y principios de los 2000 que refuerzan momentos clave. Por ejemplo:

- *Accidentally in Love* de Counting Crows.
- *People aint no Good* : Nick cave
- *Changes* de David Bowie y Butterfly Boucher.
- *Holding Out for a Hero*, que ya sabes cuál es... y que vamos a analizar con más detalle.

Dos escenas, dos momentos inolvidables

Me centré en dos escenas que, para mí, resumen todo lo que hace bien esta película a nivel de números musicales. Primera: *Accidentally in Love*

La canción suena justo después de una escena muy épica con el Príncipe Encantador. De pronto, ¡guitarra pop! Y entramos al mundo de la luna de miel de Shrek y Fiona. La música rompe con lo épico y nos lleva a un lugar íntimo y cómico.

Vemos a los protagonistas interactuar en escenarios que parodian cuentos clásicos: la casita de jengibre, La Sirenita, Caperucita Roja... y hasta un guiño a *El Señor de los Anillos*. Es una escena divertida, dinámica, que en pocos segundos ya nos dice todo lo que necesitamos saber sobre esta pareja: que están enamorados, que disfrutan juntos y que su historia no es convencional. Se pedorrean uno enfrente del otro.

La canción fue compuesta especialmente para la película. Estuvo nominada al Óscar en 2005 y tiene una vibra alegre, pegajosa, que contrasta con el sonido habitual de Counting Crows. Aquí coquetean con el pop para mostrar que el amor puede ser inesperado, espontáneo, incluso torpe. Pero real.

Segunda: *Holding Out for a Hero*

Ahora vamos al tercer acto. Fiona sospecha que el Encantador no es Shrek. El Hada Madrina toma el piano y empieza a cantar. Lo que parecía una simple canción en el baile real se convierte en una escena épica.

Cada “I need a hero” coincide con un plano de Shrek, que viene al rescate. La música cambia de diegética a extradiegética, acompañando tanto la escena del salón como la del exterior. Hay trompetas, percusiones, cuerdas, un mini tango, coros... es una montaña rusa emocional.

Shrek irrumpen en la fiesta justo cuando la canción alcanza su clímax. Es una coreografía perfecta entre sonido, imagen y montaje. Y aunque la canción es de los 80, aquí se resignifica. Se convierte en himno, en motor, en declaración de intenciones.

Y si no me crees que es épica... solo busca los cientos de videos donde la gente pone esta canción en escenas de *Avengers: Endgame* (2019). Sí, así de poderosa es. Reflexión dramática: amor, autenticidad y música. Aunque las dos canciones parecen cumplir funciones diferentes, están conectadas temáticamente. *Accidentally in Love* nos habla del amor inesperado, del inicio feliz. *Holding Out for a Hero* es la lucha por mantener ese amor frente a los obstáculos. En ambas, la música no es un adorno. Es narración pura. Nos ayuda a entender a los personajes, a identificarnos con ellos. Fiona prefiere a Shrek, aunque tenga cara de ogro, porque lo que importa no es la forma sino el fondo, refuerza el mensaje de la primera película auxiliado de la música. El trabajo de Gregson-Williams es impecable. Aunque no compuso estas dos canciones, las integró a la perfección dentro de su partitura. Supo cuándo dejar que el pop hablara por sí mismo, y cuándo intervenir con orquesta, con texturas, con tintes emocionales.

Vídeo: Fragmentos de la película, cortinilla de salida, narrador en escena.

Voz en off:

Conclusión. *Shrek 2* no solo es una gran película de animación: es un musical bien hecho. Tiene números musicales que avanzan la trama, coreografías que rompen la lógica realista, personajes que se transforman... y un mensaje que se mantiene vigente: que el amor verdadero no se basa en apariencias. La música en esta película funciona como estructura, emoción, y también como espejo del espectador. Y por eso, escenas como estas se nos quedan grabadas. No porque sean pegajosas, sino porque están bien construidas, con inteligencia, humor y corazón.

Vídeo: Narrador en escena. Cortinilla de salida.

Audio: ¿Y tú qué opinas? ¿Te diste cuenta de todo lo que hace la música en *Shrek 2*? ¿Tienes una escena favorita? ¿Crees que estas canciones la vuelven más memorable? Déjamelo en los comentarios. Y si te gusta este tipo de análisis, donde cruzamos cine, música y narrativa... suscríbete, porque vienen más videos así. ¡Nos vemos en la próxima crítica!

7.1.12. VÍDEO 12: CÓMO EL NARCO PUDRIÓ MÉXICO. *POLVO* (2019) ANÁLISIS Y CRÍTICA.

Vídeo: Inicio de la película, titulares de periódico *El país*, fragmentos del trailer de la película, cortinilla del canal con alerta para spoilers.

Audio. Sonido de proyector y alerta de *spoilers* de la cortinilla. General de todo el video: Melodías de género cinematográfico obtenidas de YouTube Audio Library. Cuando aparecen imágenes de Google Imágenes dentro del video, se usan un efecto de stop, doble clic y/o campanilla, extraídos de Canva Educación. Voz en off:

Es al año 1982 y la sociedad mexicana no se imagina que 40 años después estará metida en una crisis de derechos humanos debido al crimen organizado. Palabras como cártel, drogas o narcotráfico si bien existen, no forman parte del lenguaje cotidiano de la gente. En un pequeño pueblo de Baja California Sur llamado San Ignacio una avioneta se desploma, iba cargada con paquetes de polvo blanco, mientras tanto en Tijuana la vida del chato es perdonada sin aparente sentido, luego de haberse acostado con la hija de su jefe, un líder criminal que decide enviarlo a su pueblo a recuperar los paquetes, sin saber, estamos ante una de las mejores películas mexicanas de la Historia, una que nos mostrará un mini cosmos que refleja como el narcotráfico pudrió a México.

Vídeo: Fragmentos de la película, fragmentos del tráiler, fotos de profesionales mencionados como el guionista o el director de fotografía, obtenidas de Google imágenes, cortinillas de los temas a tratar.

Voz en off:

Polvo es una película mexicana estrenada en el año 2019, dirigida y protagonizada magistralmente en ambas labores por José María Yazpik, que debo decir no es Santo de mi devoción en lo más mínimo, de hecho, me parecía hasta antes de ver em este papel un actor bastante limitado, y bueno, como director pues nadie lo habíamos conocido, además de que también coescribe con el dramaturgo veracruzano Alejandro Ricaño.

El chato abandonó su pueblo para irse a EUA y convertirse en actor, sin embargo, la fortuna solo le alcanzó para trabajar como empleado del crimen organizado en Tijuana, un día regresa a su pueblo para recolectar los paquetes de polvo blanco que iban en la avioneta. En un mundo sin internet y sin que el narcotráfico sea pan de cada día de la sociedad, la gente no sabe qué es dicho polvo, así que el Chato les cuenta que es un químico de una gran farmacéutica en la que trabaja, misma que está dispuesta a pagarles 100 dólares por cada paquete recuperado. Así, mientras el Chato entierra y desentierra fantasmas de su pasado, el pueblo nos irá enseñando los peligros de la llegada del narcotráfico a la sociedad mexicana, mismos que hasta hoy en día pagamos.

Ahora sí, vamos con los *spoilers* porque quiero analizar las temáticas de esta película que me encantaron.

Lo bueno

Empecemos por la dirección y el guion, José María Yazpik está genial en su debut como realizador. La película tiene un ritmo increíble, sostenida obviamente por su guion de manual. Me encantaron todas las peripecias que tienen que pasar los protagonistas, porque se sienten tan naturales, tan propias de cómo somos las personas, aparte las situaciones están presentadas de

manera muy graciosa sin caer en la burla porque no olvidemos que estamos ante una película que nos quiere llevar a reflexionar sobre como el narcotráfico trastocó nuestra sociedad.

Me gusta mucho en este apartado de la dirección, la naturalidad con la que se refleja el pueblo, la dirección de actores es increíble, porque logró algo que por ejemplo me quedé con ganas de ver en Pedro Páramo, donde más bien todo era como muy solemne y hasta poético, cualquiera que haya leído a Juan Rulfo o vivido o convivido con un pueblo de México sabe que la gente no habla así, la gente habla como en esta película Polvo.

Me encantaron las temáticas y aquí quiero desglosarlas un poco una por una.

Empiezo por el ya bastante dilatado fracaso económico del neoliberalismo mexicano. La película se desarrolla en pleno inicio de las crisis heredadas por los gobiernos de Luis Echeverría y López Portillo, cuando la clase media se moría (aunque se terminó de morir con Zedillo) y el comercio informal nacía en México ante la magnitud de despilfarro estatal que se vivió en épocas de economía mixta. Ante el fracaso del desarrollo compartido la gente buscaba irse a EUA, justo cuando Chato regresa a su pueblo, es que el neoliberalismo se instaura en México, ese México en el que se nos prometió que si nos entregábamos a dicho modelo seríamos primer mundo, a cuarenta años pagamos aún las consecuencias. No creo que haya sido gratuito que los guionistas hayan elegido precisamente ese año para que el protagonista regresara. Al final, las cifras de mexicanos que abandonan sus pueblos para irse al país del norte han crecido como la espuma, pues en 1980 había 2.2 millones de migrantes y hoy en día hay 40, también crecieron las cifras de quienes se enrolan en el crimen organizado, ya mejor ni hablamos, si eso no es el fracaso de un modelo económico, no sé qué es.

Los pueblos atrapados en el tiempo.

Precisamente algo que el neoliberalismo hizo, aunque no sé si para bien, fue sacar de esa capsula atemporal en la que vivían los pueblos mexicanos. El pueblo de Chato era uno tranquilo, donde la gente no tenía demasiado, pero sin darse cuenta estaban lejos de los peligros. Ante la ineptitud del Estado por hacer algo por ellos decidió entregarlos al capital, porque hasta hoy en día no hay un solo poblado en México donde no exista la Coca Cola, pero hay cientos de miles donde no existe una clínica.

La llegada del narcotráfico.

La llegada del narco va de la mano del neoliberalismo, pues de hecho ¿Qué es el narcotráfico sino una burguesía aún más fuera de las leyes del mercado que las burguesías normales, es decir, el sueño del libre mercado? En el pueblo de San Ignacio, una vez que Chato comienza a pagar por los paquetes para recuperar la situación empieza a torcerse para el pueblo, la avaricia comienza a aparecer en todos, las apariencias y el querer estar uno por encima del otro, las viejas rencillas incluso se curan con dinero, como cuando don Facu le dice a Don Manuel que siempre le cayó mal porque se aprovechaba de su necesidad y este hace caso omiso al comentario y comienza a venderle los terrenos y los planes de financiamiento que tienen.

Las necesidades inventadas por el capital.

Una de las mejores partes es cuando el comité de organización de la fiesta del pueblo discute con el padre, empezando porque este (por cierto español) como representando ese último resquicio

de conquista que nos sigue atando al pasado, hace sus cuentas y dice que falta bastante del diezmo con respecto a los paquetes entregados, pero también cuando las señoras, tal cual lo hacen las sociedades neoliberales empiezan a inventar necesidades que conllevan gastos y más demanda de recursos para ello, empezando porque tomarán cerveza, esa que tanto se empeñó Porfirio Díaz en hacer que los mexicanos adoptaran para que dejaran de tomar pulque y mezcal, siguiendo porque la toman en copas de vino y terminando porque pidieron manteles y vajillas, porque pues ya todo completo dijeron, encarrerado el gato.

El agente externo, la globalización.

Al final, el Fisher, como el único del pueblo que había conocido un poco más de mundo, es aquel que también conoció la maldad, sabe que realmente el polvo blanco no tiene que ver con una farmacéutica y trata de extorsionar al Chato, mismo que lo acabará matando. La muerte del Fisher representara la falta de un arco de redención para nuestro protagonista, uno que quizá tampoco tenga la sociedad mexicana que decidió meterse a ese pandemónium que es el capitalismo salvaje neoliberal, porque al final ¿Qué es el narcotráfico sino un problema social que tiene que ver con que los de abajo quieran tener dinero y poder?

Lo malo

Es que pocas cosas malas le puedo encontrar a la película, incluso les digo que a Yazpik no le tenía nada de fe y me encantó su actuación, Mariana Treviño como la Jacinta igual y eso que tampoco me agrada tanto, estoy a los pies de esta película.

Me quejo

Del poco apoyo que hay y la poca predisposición de la audiencia mexicana para ver películas que nos hagan reflexionar, películas que toquen las heridas que tenemos como sociedad para comenzar a sanarlas, ya sé que me van a echar el argumento de que ustedes quieren desconectar el cerebro, bueno, para eso existen otras cosas, o si se quieren divertir vean un show de payasos, porque el cine es un arte tan maravilloso y con una capacidad tan grande de hacernos sentir y vivir las cosas que lo deberíamos de aprovechar mucho más para construir un discurso que nos ayude a evolucionar. Me quejo si quieren también de que Yazpik no se tomó el curso de actuación antes y nos tuvimos que chutar muy malas actuaciones suyas hasta que llegó esta.

Vídeo: Fragmentos del tráiler, cortinilla de salida.

Voz en off:

Pero bueno gente, pues hasta aquí este video, espero que te haya gustado y cuéntame si tú viste igual la peli con esta perspectiva. Nos estamos viendo o escuchando mejor dicho en el siguiente video.

7.1.13. VÍDEO 13: ESTER EXPÓSITO Y EL FANTASMA DEL PATRIARCADO. CRÍTICA A *EL LLANTO* Y FINAL EXPLICADO.

Vídeo: Portada de película, fotogramas de la película, fragmentos del trailer, cortinilla del canal y anuncio de *spoilers*.

Audio. Sonido de proyector y alerta de *spoilers* de la cortinilla. General de todo el vídeo: Melodías de género cinematográfico obtenidas de YouTube Audio Library. Cuando aparecen imágenes de Google Imágenes dentro del vídeo, se usan un efecto de stop, doble clic y/o campanilla, extraídos de Canva Educación. Voz en off:

El Llanto. La película de terror española protagonizada por Ester Expósito cuyo final nadie entendió y la razón es porque no es terror tradicional en el sentido extra normal, sino que es una metáfora sobre la violencia de género

Si al igual que la gran mayoría de su audiencia te quedaste con cara de ¿? Al final de la película, quédate que te lo explico, no sin antes hablar un poco de la peli que tiene cosas buenas y malas cinematográficamente.

Vídeo: Fragmentos de la película, fragmentos del tráiler, imágenes del director obtenidas de Google imágenes, números de los temas que se van a tratar.

Voz en off:

La película cuenta la historia de 3 mujeres. Andrea, interpretada por Ester Expósito, Camila, interpretada por Malena Villa y Marie encarnada por Mathilde Olivier. Primero comenzamos con una escena en un antro, no sabemos bien ni donde ni cuando, vemos a una chica (Marie, aunque aún no sabemos su nombre), después de meterse polvo blanco, empieza a golpearse contra la barra del lugar. Después vamos a la historia de Andrea, que se da cuenta que un ente la persigue y lo descubre a través de su celular, pero no solo eso, sino que va a asesinar a su novio que vive en Australia y ella lo ve por videollamada. En lo cinematográfico de este primer capítulo debo decir que Ester Expósito es una actriz malísima, es que de verdad duele ver su poca capacidad para expresar emociones, cuando entra en shock o cuando muere el novio se nota tan falso que parece estoy viendo televisa, a ver, en general las tres actrices son malas, la primera vez que vi la peli lo pensé y lo confirmo ahora, para colmo hay una cuarta, que sería la del final también, por el amor no le sale una lagrima, más que hasta pienso que la que aparece es digital. Lo increíble es que el director dice que las vio tan aplastantes que hasta adaptó el guion para que tuvieran igual protagonismo, digo, entiendo que no va a decir: Pinches actrices tan malas me tocaron”, pero hay un punto medio.

Aunque sí hay cosas a destacar de parte del director, me encanta la manera en que crea tensión. Mete unos coros cuando hay peligro que te hielan la piel y unos violines increíbles cuando sale el ente este. También la puesta en escena de la videollamada con el novio me encanta, porque es tan tensa y además hace que tus ojos vayan a la puerta, sabes que va a aparecer el fantasma, no quieras que lo haga, pero al final sucede y eso me parece increíble y también cuando ella se duerme con el teléfono por el miedo a que llegue, dios, te pone los nervios de punta. Dirección y edición pura ahí.

En el siguiente capítulo vamos a Argentina, a conocer a la madre de Andrea, misma que la dio en adopción a una familia española debido a que estaba en la cárcel por presuntamente haber desvivido a una chica en una habitación. Ahí vamos a conocer primero a Camila que es una estudiante de cine, lo cual para la época es necesario meter en la trama porque tenían que descubrir con una cámara al fantasma, a diferencia de ahora, excepto los estudiantes de cine, nadie iba por la vida cargando cámaras. La verdad es que se pone bastante extraña esta parte de la peli porque incluso te sientes incomodo como espectador de como Camila anda acosando a Marie, que es doblemente acosada, por el fantasma y por la otra, pero bueno, quizá era lo que nos quería mostrar el director, que no debemos andar acosando gente. Igual aprovecho para quejarme de la escena de los desnudos, es que neta, no es importante para la trama, ya dejen de meter desnudos en el cine.

La tercera parte es cuando Marie ya se paniquea porque a través de la cámara ve al ente, mismo que mató a Camila y entonces va a empezar a escapar él. Es ahí donde atamos el sembrado del inicio donde teníamos la duda de si había o no matado a la chica (que ya sabemos es Camila), y también sabemos que hay una explicación perfectamente lógica dentro de la lógica de la película clara. Conocemos que el fantasma pasa de generación a generación y además ya nos empieza a hacer un vislumbre que la peli va por el camino de la violencia de género, porque vemos a las generaciones y generaciones de mujeres muertas.

Como una especie de epílogo tenemos que ahora el fantasma fue por la hermana pequeña de Marie que la vimos brevemente en Argentina, ahora es grande y vive en Bélgica, Lisbeth. Empieza a ser acosada por él, pero llegará la madre y la amiga de Andrea a salvarla y las tres se funden en un abrazo. Curiosamente el director decía que no quería caer en lo naif, pues tenemos distintas definiciones de la palabra, pero, al menos dejó claro su punto, independientemente de la ya mencionada mala actuación de Lisbeth.

Ahora sí, vamos a porqué considero que es una metáfora de la violencia de género y la explicación del final.

1. El ente o fantasma representa al patriarcado. No solamente está asechando constantemente a las chicas, sino que las asume como parte de su propiedad, en el momento que ellas empiezan a liberarse sexualmente es que él aparece, al menos en lo que respecta a la película. La idea se reafirma porque la hija de Marie no es de él, una vez que va a la casa donde están todas las muertas no la quiere, la saca y la entrega a la policía, como si el asumiera que tiene que pagar. Aunque por la chica lesbiana sí se vengó. Y la policía la hizo pagar, según él, por salir embarazada del chico argentino.
2. En el caso de Andrea, el fantasma aparece cuando su madre muere, aquí interpreto que el director trata de mostrar como las generaciones pasan una tras otra y la violencia de género también, el hecho de llegar a su vida una vez que se fue la madre, reafirma la idea, que una vez cobra una víctima va por la siguiente.
3. La chica argentina está muy estereotipada en el lesbianismo. Es la única mujer en un grupo de futuros cineastas y se trata de mostrar que todos la toman de pendeja y el único que la defiende es porque se la quiere dar. También juegan mucho con el abuso de los profesores en cómo su

maestro constantemente le dice que vaya a la oficina y ella dice que no piensa pasar, una vez que eso pasa él la humilla, esto la verdad lo sentí un poco forzado, no hay un desarrollo en intenciones y reacciones de los personajes y fue de las cosas que más me dieron para interpretar el final.

4. Las muertes: Las únicas personas que son atacadas, acosadas y mueren son las mujeres y casi exclusivamente las mujeres de esa familia. El único hombre que sufre por culpa del ente es el único dispuesto a ayudarlas, es el caso del novio de Andrea, de hecho, si ponemos atención, los demás hombres son condescendientes o no les creen y las tiran de locas o histéricas, sobre todo en el caso de los padres hombres de ambas, ya ni hablemos del argentino que tal cual lo retratan como un pendejazo.
5. La chica lesbiana sí muere, pero es precisamente porque en está enamorada de Marie y no sólo eso, la besa sin su consentimiento, además que le revela con el metraje que un ente es quien la está siguiendo, es como mostrar de alguna forma que ataca la sororidad. Por ejemplo, la madre de Marie no pudo ver, al no tener una cámara y una amiga que le creyera, mientras la madre solo lo sentía cuando la atacaba y todos la tiraban de loca.
6. En la casa donde muere Camile, Marie es tocada sin su consentimiento por el fantasma, lo cual deja claro que la película va mucho más allá del terror, que no quiere ir a un tema sobrenatural, porque incluso Marie parece más asqueada que asustada.
7. El final con Lisbeth en Bélgica. Entonces llegan la madre y la amiga y se funden en un abrazo. Aunque me falta la amiga de las trenzas, no tengo respuesta para eso, pero bueno, le dicen que no le creyeron, ni a Andrea, ni a Marie y que el haberles creído habría evitado que murieran, una línea de texto ajustada al discurso de sororidad del feminismo actual.
8. El final, cuando aparece el nombre de Lisbeth, interpreto que el director nos quiere decir que depende de la audiencia que es lo que sigue para ella, pero no en la película sino en la vida real, si vamos a seguir permitiendo la ola de violencia que se vive en el mundo contra las mujeres, porque el monstruo sigue por ahí.

Vídeo: Cortinilla de las conclusiones, fragmentos de la película, fragmentos del tráiler, imagen del director obtenida de Google imágenes.

Voz en off:

En conclusión, cuando vi la película, me pareció bastante interesante la manera que se construyó, de hecho, la disfruté mucho y todo el tiempo estaba esperando que me dieran una respuesta del ente/fantasma, pero la película no me la ofreció. Así que dije, bueno, vamos un poco más allá, a veces el cine no se tiene que interpretar de manera literal, porque es algo que les pasa a otros artes, no se interpretan siempre de manera literal.

Considero que la idea es buena, novedosa y hasta valiente, sin embargo, por los comentarios que leí en internet, la gente se quedó más con cara de “no me resolvieron el misterio” en lugar de hacer una reflexión sobre la violencia de género, de hecho, cuando salí del estreno, le comenté a mi amiga, que también estudia cine mi incipiente hipótesis y me dijo: Yo no vi nada de eso. Entonces hubo una buena intención, una buena película, pero un mal resultado del objetivo esperado y por ahí supongo va mal. Ya después vi la nota que hicieron en el Festival de Cine de Valladolid al director y quedó completamente claro todo.

7.1.14. VÍDEO 14: EL VERDADERO MENSAJE DE SHREK (2001) QUE IGNORAMOS POR 25 AÑOS.

Vídeo: Imágenes alusivas a los temas tratados, parejas, personas hablando, etc., obtenidas de Canva Educación, fragmentos de la película, cortinilla de entrada y aviso de spoilers.

Audio: Melodías de género cinematográfico obtenidas de YouTube Audio Library a lo largo de todo el vídeo. Cuando aparecen imágenes de Google Imágenes dentro del vídeo se usan un efecto de stop, doble clic y/o campanilla, extraídos de Canva Educación, sonido de un proyector en la cortinilla, sonido de alerta para *spoilers*.

Voz en off:

El amor romántico ha podrido más almas que el mismo Lucifer. Ejércitos de millennials y centennials deambulamos por los comentarios de las redes sociales llorando un ideal de amor romántico que no funcionó. Pero, hace casi un cuarto de siglo, *Shrek* ya nos estaba tratando de enseñar otra cosa... y simplemente no le hicimos caso.

Bienvenido a este video, donde quiero contarte cómo *Shrek* nos muestra que la vida no es ni debería ser perfecta. Que el amor está donde menos lo esperamos, si tan solo soltáramos los pinches cánones de belleza occidental y dejáramos de tragarnos las fantasías imposibles de los cuentos de hadas. Hoy no quiero hablarte de cuestiones técnicas o cinematográficas. Hoy quiero hablarte del alma de esta obra audiovisual.

Vídeo: Fragmentos de la película, fragmentos del tráiler, cortinillas de los puntos a tratar,

Voz en off:

La vida no es perfecta, hace casi 25 años *Shrek* llegó al cine para dejarnos claro que la vida no es perfecta... y eso no significa que no podamos ser felices. De hecho, significa justo lo contrario: que podemos ser aún más felices si dejamos de esperar perfección.

Desde el arranque de la peli, el Ogro ya se está cagando de risa de los cuentos de hadas. Esos mismos que nos metieron en la cabeza desde morros y que ahora son los culpables de que estemos tan pinches aferrados a relaciones sin futuro. Porque claro, “¿cómo no va a funcionar si tengo tantas expectativas idealizadas sobre esta persona?”. Pues no, aferrarse a que las cosas sean perfectas no solo es estúpido, es la receta perfecta para no ser feliz nunca.

Un ejemplo claro: cuando Fiona es rescatada, se pone en posición de princesa, toma unas flores y prepara la boca, esperando el beso perfecto con el “amor de su vida”. Pero... ¿espera? ¿Qué amamos? Casi nadie ama a alguien en el primer beso. Desde ahí vamos mal.

Shrek, que es un ser lastimado, ha sido rechazado toda su vida por su apariencia. Pero eso lo ha liberado de muchas idealizaciones. No tiene en la cabeza esas cosas de cuentos de hadas, así que no le sigue el juego a Fiona. La sacude. Y cuando ella ve que no mató al dragón, pone cara de decepción, porque otra vez, las expectativas de la historia romántica perfecta se le caen a pedazos. Fiona le ofrece el pañuelo, como en su fantasía, y Shrek lo usa... ¡para secarse el sudor! Quédate con esto, que lo vamos a retomar después.

Al salir, Shrek le señala los esqueletos de los que intentaron seguir el cuento romántico al pie de la letra: terminaron hechos carbón. Y ahí comienza a mostrarse tal como es: valiente (que no es

lo mismo que temerario), inteligente (cuando enreda al dragón), y bondadoso (cuando salva a Burro de la lava).

Aun así, Fiona sigue clavada en el ideal romántico falso del amor. Se le nota desde cómo habla, cómo actúa, todo se siente incómodo y forzado. ¿Quién no ha sentido esa incomodidad tratando de ligar como en una comedia romántica, creyendo que así debe ser?

Burro y Shrek se cagan de risa porque ella cree que él es un príncipe solo porque la rescató. Igualito que tú cuando dices: “es que mi ex tiene justo el pelo que siempre soñé, tenemos que estar juntos”. Así de ridículo.

Y cuando Fiona ve que nada le salió como lo planeó, se aferra a Lord Farquaad. Se ilusiona, se hace sus películas mentales, se imagina un futuro con alguien que ni conoce. La vida le está poniendo el regalo en la cara... y ella, necia, está pensando en otra cosa.

Los estereotipos de belleza

Uno de los mensajes más cabrones de **Shrek** es que la única belleza que importa es la del alma. Al final, cuando estás con alguien, es con su esencia con quien convives, no con su cara. Si estás con alguien solo porque se ve bien pero no te sientes tú, entonces... ¿neta estás pensando con la cabeza?

Fiona, como cualquiera, reacciona con rechazo la primera vez que ve a Shrek. Aunque intenta disimularlo, poco a poco empieza a ver su alma, sus cualidades. Él la trata bien, con respeto, la ve por quien es, no por ser una princesa. Muy diferente a Lord Farquaad. Porque cuando buscas cosas vacías y superficiales, eso es lo único que vas a encontrar.

Después descubrimos que Fiona también es un ogro. Y eso la hace sentir insuficiente para Shrek. Porque sigue atrapada en lo superficial, cree que él solo puede amarla por ser una princesa bonita. En el segundo punto de giro hay un problema de comunicación entre ambos, pero es un problema creado por los estereotipos. Él no cree ser suficiente para ella, porque no confía en que su alma sea digna de amor. Se siente juzgado, y con justa razón: ha sido juzgado toda su vida. Ella, por su lado, tampoco cree que él pueda amarla siendo ogra. Y así, con el corazón roto, está dispuesta a meterse en un matrimonio vacío, que la mantenga “bonita”.

El clímax y la belleza interior

El punto de la belleza interior se reafirma con todo en el clímax. Ahí gira la película. Shrek aparece para luchar por ella, enfrenta sus miedos, y cuando Fiona ve su valentía, entiende que puede confiar en él. Pero claro, aparece la sociedad: esa bola de gente que siempre están listos para juzgar. Lord Farquaad representa al superficial por excelencia. Se burla de quien está dispuesto a luchar por amor, solo porque no es “bonito”. Las personas en la iglesia se ríen. Pero Fiona y Shrek luchan por lo suyo.

Con ayuda de otra pareja bien disparate (Burro y la Dragona), vencen todos los obstáculos. Y después del beso del amor verdadero, Fiona se convierte en quien realmente es: una ogra. Porque su esencia son sus eructos, sus patadas voladoras, su valentía, su forma de ser. Eso es ella. Se levanta tímida y le dice a Shrek que no es hermosa. Pero él la ve como uno ve al amor verdadero: claro que es hermosa. Porque le vale madre su cuerpo, él ve su alma. Y eso, eso sí es amor de verdad.

¿Qué chingados es el amor verdadero?

La peli nos dice que el amor verdadero no es ese pinche ideal romántico que nació en el siglo XIX con la literatura romanticista y que Hollywood recicló para traumarnos a todos. No, el amor verdadero es otra cosa.

Es eso que no buscas, que no armas con filtros ni castings. Es eso que nace sin que te des cuenta, y un día, ya estás ahí metido hasta el cuello. El pedo es que solo nace a partir de la amistad y del desinterés.

¿Recuerdas lo del pañuelo de Fiona? Shrek no le da valor simbólico. No le importa el cliché. Está hasta la madre de cuentos románticos y se seca el sudor. Punto.

Porque, a diferencia de lo que hacemos la mayoría, él no anda haciendo castings de pareja. Nosotros vemos si cumple con estándares de belleza, luego hacemos entrevistas-citas donde mostramos lo mejor de nosotros como si fuera una entrevista de trabajo, y terminamos en relaciones falsas.

Acá no. Fiona conoce a Shrek tal como es: un ogro que se limpia el sudor con pañuelos románticos, con harapos por ropa, con panza colgando y un burro de corcel. Y lo cabrón es que de ahí nace una amistad. Y la amistad es la forma más pura del amor. ¿Qué es un amigo sino alguien a quien amas con todo tu ser, nomás que no te lo coges?

Y entonces empiezan a conectar. Sin filtros. Sin jaladas. Sin estereotipos ni expectativas falsas. Se conocen en su peor versión (bueno, él la conoce después), pero son honestos, y eso basta. No hay engaños. Ella sabe quién es él. Él sabe quién es ella.

Él es un excelente cocinero, un ser tierno y sensible detrás de ese caparazón. Un alma que el mundo ha hecho mierda, pero que aún está dispuesta a amar. Ella es una princesa que rompe madres, que mata pajaritos cantando, pero se chinga los huevos y alguien que va a vencer sus miedos.

Y al final, tenemos quizás la historia de amor mejor construida del cine. O mínimo, mejor que cualquier pareja de Disney hasta ese momento. Y con una lección que no deberíamos olvidar: el amor puede estar justo frente a nosotros, pero si seguimos aferrados a estereotipos, idealizaciones y castings de apareamiento... nunca va a suceder.

Vídeo: Fragmentos de la película y cortinilla de salida.

Voz en off:

Bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Nos vemos pronto.