

Ruby Aguirre

SPAN 4070

November 15, 2024

Un análisis de la Autonomía y las Conexiones Interpersonales en Cinema

Iciar Bollain y Pilar Miro son directoras que se han enfocado en comunicar temas de identidad, género, y expectativas sociales. En las películas *Flores de Otro Mundo*, *Te Doy Mis Ojos*, y *Gary Cooper, ¿Que estás en el Cielo?* vemos cómo las directoras han elegido representar e interpretar los efectos de una sociedad española opresiva hacia las mujeres. Critican las normas sociales demostrando las complejidades y las batallas internas que las mujeres sufren en su vida cotidiana. Las protagonistas de estas películas navegan temas que son universales, como las relaciones, la aceptación y el poder, pero de una manera que no es positiva. Cada directora pudo mostrarnos tanto las dificultades como los triunfos a través de técnicas cinematográficas como el posicionamiento de la cámara, el simbolismo y la música o la falta de ella.

En *Flores de Otro Mundo* Iciar Bollain demuestra una punta de vista doble de la inmigración en los años 1990s cuando un abundante número de Latinoamericanos se movieron a España durante un boom económico. Muchas familias empezaron a ser una fusión Española y Latinoamericana y esto creó conflictos interpersonales e individuales. Las mujeres Latinoamericanas de la película estaban en un nuevo país y una región muy diferente a lo que estaban acostumbradas. El sentimiento de no pertenecer y la soledad fue interpretada con la técnica panorámica de la cámara que enseña las montañas y los campos que están vacíos, la audiencia ya sabe que las mujeres vienen de lugares más urbanos como

Bilbao, Cuba y La república dominicana. La soledad del ambiente conecta con la soledad de las mujeres, y la dificultad de ser cómodas en sus nuevos hogares. La ciudad rural se mira que provee una vida tranquila y simple pero dentro de las casas de cada pareja es una vida compleja.

Milady y Patricia luchan contra una batalla interna sobre sus aspiraciones personales y las necesidades económicas. El dinero crea un desequilibrio entre el hombre y la mujer que les resulta difícil defenderse contra los tratamientos malos de sus parejas o familia de sus parejas. Durante la mayoría de la película Patricia y su suegra no estaban en la misma toma de la cámara, la cámara tenía que moverse para enseñar cada personaje para demostrar la desconexión entre las dos. Patricia la toleró porque sabía que no era su casa y su esposo quería a su mamá ahí, él es el proveedor entonces toma las decisiones. Otra manera en cómo vemos el tema de abuso de poder es entre Milady y Carmelo. Milady es una mujer con espíritu libre que está atrapada por las expectativas tradicionales de su pareja. En la escena cuando ella regresa después de una noche de diversión, él le pega y la cámara se posiciona en una manera más alta para que miremos hacia abajo a Milady cuando se cayó al suelo en la manera que le miraba Carmelo.

Bollian demuestra la individualidad de las mujeres a pesar de estar en relaciones que intentaban cambiarlas a una imagen que tenían en sus cabezas de la pareja ideal. Patricia escuchaba la música de su país, bailaba y cocinaba en maneras que eran de su cultura aunque a veces fue juzgada por hacerlo. Milady se vestía en maneras que eran más excéntricas para la ciudad pero eran a su gusto. Estos detalles en la película demuestran la autonomía que las mujeres conservaron al mismo tiempo de intentar asimilarse a una nueva cultura.

En *Te Doy Mis Ojos*, Iciar Bollian demuestra la lucha por la autonomía y consecuencias de una sociedad patriarcal. Pilar y Antonio están combatiendo desafíos mentales, Bollian nos deja ver las fuertes emociones de cada uno en la manera en que la cámara está enfocada directamente con las caras de los personajes después de un argumento o realización personal. Las escenas en donde Pilar llora después que Antonio le pega se mira como si la cámara está en las manos de alguien y podemos sentir la tristeza y confusión de Pilar de cerca.

La directora también utiliza la luz para estimular las emociones de la audiencia. Por ejemplo la cena familiar después de la pelea en donde Antonio dejó a Pilar afuera encuerada en el balcón fue muy oscura. Daba una emoción de inquietud y hostilidad y demuestra que la familia ya no era reconciliable. También la luz fue usada para simbolizar esperanza y libertad. Cuando Pilar iba a trabajar al museo vemos escena con más luz y color, su trabajo para ella era un lugar que le traía la oportunidad de redescubrimiento y hacer cosas que le trae felicidad.

Muchas escenas de la película están cargadas con temas difíciles sobre el abuso doméstico entonces hay una ausencia de música para dar una sensación de realismo y para enfocar en el comportamiento de cada personaje. Durante varias conversaciones lo único que escuchamos son las voces, por ejemplo cuando Pilar enfrenta a su mamá en el cementerio, la audiencia dirige toda la atención al conflicto de las dos mujeres e ilumina la tensión. Durante el conflicto podemos ver cómo las ideas patriarcales de su mamá han afectado a Pilar, que resulta ser un tema importante de la película. En el fin de la película vemos en cómo su trabajo y las amistades que hizo en el trabajo le han salvado del ciclo de violencia doméstico,

esto conecta con las escenas anteriores en donde la luz era más brillante en el museo y tenía colores más fuertes.

Gary, Cooper *¿Que estás en el Cielo?* dirigido por Pilar Miró usa técnicas similares a las de Bollain para hablar sobre la lucha de encontrar la identidad en una sociedad machista. La protagonista es una mujer que tiene una posición de directora para televisión, y aunque debe de ser respetada, la cámara no lo refleja en la manera en cómo está posicionado a ella. La cámara apunta hacia abajo cuando está en una conversación con sus compañeros, aunque ellos tienen una posición de trabajo más baja que ella. La cámara también insinúa simbolismo para la audiencia. Después que se entera que tiene un cáncer que tiene la potencial de ser mortal, Andrea empieza a reflejar su vida. La cámara se enfoca en objetos como fotos de su pasado, Hollywood estadounidense, ropa, y cerámicas. Con esto la audiencia infiere que son cosas que nos enseña más sobre la protagonista.

Andrea tiene varios conflictos internos que maneja en la película, la negatividad y sentimiento sombrío de sus emociones está comunicado con la audiencia en los colores de las escenas. Las escenas son oscuras con colores apagados, la casa de su niñez estaba muy apagada y refleja la desconexión que siente con su familia. Su carrera le trajo mucho estrés, ser directora era un sueño de infancia, la audiencia podría entender esto con el enfoque en las fotos de Gary Cooper en su cuarto en la casa de su mamá. Pero por su carrera ha tenido que sacrificar mucho como relaciones y una familia. Miró es una directora que hace películas sobre género estructuras sociales y sus críticas de la sociedad fueron entendidos por su uso de la luz, ángulo de la cámara y diálogo.

En las tres películas las directoras hablan de problemas que muchas mujeres de España y otras partes del mundo pueden relacionarse. Aunque las películas son diferentes, el

tema que las conecta es la búsqueda por la identidad personal y un anhelo para las conexiones interpersonales. Patricia, Milady y Marirrosi quieren mantener su autonomía y tener amor, Pilar buscaba un amor que no controlaba para poder seguir sus pasiones, y Andrea quería reconciliar los conflictos de su vida entre su familia, compañeros y parejas. Las directoras pudieron lograr comunicar los sentimientos complejos de los personajes con técnicas cinematográficas.