

Representación de las mujeres lesbianas en el cine: un análisis desde la crítica feminista del discurso

Cynthia Yesenia Rivera Cruz*

En este trabajo parto de un análisis semántico pragmático tomando como tema central la representación de las mujeres lesbianas en el cine. En este sentido sólo me enfoco en dos películas que abordan la identidad y representación de historias donde las protagonistas son mujeres lesbianas. La película *Carol* (2015), producida por Todd Haynes, es un drama romántico estadounidense situado en Nueva York en la década de 1950. Las protagonistas son dos mujeres: Therese Belivet, de clase media, y Carol, de clase alta. Las protagonistas se enamoran y se enfrentan a diversos obstáculos por la discriminación y rechazo de su círculo social. La película *Retrato de una mujer en llamas* (2019) tiene como productora a Céline Sciamma y está situada en el siglo

* Profesora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

XVIII en Francia; aborda la relación amorosa entre dos mujeres de distintas clases sociales.

El diseño metodológico que sustenta este trabajo está basado en “el análisis del discurso como método para la investigación en las ciencias humanas y sociales”¹. Esta metodología me ayudó a tener un acercamiento semántico-pragmático en relación con el contenido de las dos películas que seleccioné para el análisis de la representación de las mujeres lesbianas en el cine. No obstante, es necesario reconocer que estas aportaciones metodológicas se enfocan más en el análisis de textos, pero considero que nos aportan un marco metodológico completo para el análisis del discurso narrativo en el cine. Esta metodología plantea lo siguiente: “presentamos el análisis del discurso en su enfoque semántico-pragmático como un instrumento de trabajo con una teoría y una metodología que permiten al científico social y a los investigadores de las humanidades, acercarse al estudio de diversos materiales lingüísticos, para reconstruir y explicar las diferentes realidades en las que les toca actuar”².

Siguiendo el objetivo de este estudio, retomo como corpus o muestra las dos películas antes mencionadas. La unidad de análisis se centra en la identidad lésbica y su representación en la trama de cada una de las producciones cinematográficas. En ese sentido, encuentro tres temas o ejes centrales en los que se puede identificar esta representación: la relación entre las mujeres, la capacidad de agencia y el papel o rol de los hombres en la trama. Cabe aclarar que el

Regresar
al índice

**DO
SSI
ER**

- 1 Lourdes Molero de Cabeza y Julián Cabeza L., “El análisis del discurso como método para la investigación en las ciencias humanas y sociales”, en Lourdes Molero de Cabeza y María del Pilar López, *El análisis del discurso en las Ciencias Humanas y Sociales*. Maracaibo, Universidad del Zulia, 2006, pp. 13-42.
- 2 *Ibid.*, p. 14.

análisis del discurso de este trabajo se fundamenta en crítica feminista, tal como la plantea Teresa de Lauretis “[...] la crítica feminista es una crítica de la cultura, tanto desde dentro como desde fuera; de la misma forma que las mujeres están tanto en el cine como representación y fuera del cine como sujetos de sus actividades”.³

En busca de la visibilidad

Existe una invisibilidad de las mujeres lesbianas en los medios de comunicación y en la industria del cine no se da la excepción. Considero que desde el análisis del discurso y las teorías feministas podemos adentrarnos en la representación de las mujeres y los estereotipos o imágenes que se siguen transmitiendo en la actualidad. ¿De qué forma se representa a las mujeres y qué características y roles se les asignan?

Parto de un análisis retomando la importancia de la categoría de género como una herramienta que nos permite comprender las relaciones de poder en la dinámica cultural, social, económica y política. “El género es [una] representación, lo que no quiere decir que no tenga implicaciones concretas o reales, tanto sociales como subjetivas, para la vida material de los individuos. Todo lo contrario”.⁴

Desde las aportaciones feministas, el género se entiende como una construcción social que se modifica atendiendo a roles, ideologías y patrones culturales que se aprenden y

3 Teresa de Lauretis, *Alicia ya no: feminismo, semiótica, cine* (trad. S. Iglesias Recuero). Madrid, Cátedra, 1984.

4 Teresa de Lauretis, “La tecnología del género”, en Teresa de Lauretis, *Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction* (trad. A. M. Bach y M. Routet). Londres, Mcmillan Press, 1989, pp. 1-30.

transmiten de generación a generación. El cine, siendo parte de los medios de comunicación, forma parte también de los aparatos ideológicos del Estado.⁵ Tomando esto en cuenta, es necesario profundizar el papel que desarrollan los medios de comunicación como trasmisores de mensajes y discursos dominantes.

El cine nos acerca a historias ficticias y no ficticias desde diversos géneros como el drama, el suspenso, el terror, la comedia, entre otros. Y en todos estos escenarios se emiten mensajes y se perciben imágenes y sonidos que dan sentido y son interpretados por la audiencia. El contenido que se transmite en los medios de comunicación está sujeto a los momentos históricos, políticos, culturales y económicos de los países en los que se produce cine. Retomo dos películas que se enmarcan en este contexto con el fin de profundizar en las construcciones de los personajes y cómo se representan en sus historias, particularmente la vida de las mujeres lesbianas.

Teresa de Lauretis nos plantea que “la representación de la mujer como espectáculo —cuerpo para ser mirado, lugar de la sexualidad y objeto del deseo—, omnipresente en nuestra cultura, encuentra en el cine narrativo su expresión más compleja y su circulación más amplia”.⁶ El cine puede reproducir estereotipos y discursos dominantes sobre la representación. Estas representaciones han cambiado desde el cine clásico hasta la actualidad, dando espacio a narrativas donde la diversidad de personajes y la inclusión se toman en cuenta para lograr el desarrollo de la trama.

 Regresar
al índice

**DO
SSI
ER**

5 Louis Althusser, *Ideología y aparatos ideológicos del Estado*. Buenos Aires, Nueva Visión, 1988.

6 Alicia ya no. *Feminismo, Semiótica, Cine* (trad. S. Iglesias Recuero). Madrid, Cátedra, 1984, p. 13.

Tomando en cuenta estas aportaciones, las teorías feministas nos hablan sobre la necesidad de cuestionar las relaciones de poder. En ellas se encuentran las tecnologías del género, “La construcción de género (por ejemplo, el cine) y de discursos institucionales (por ejemplo, teorías) con poder para controlar el campo de significación social y entonces producir, promover e ‘implantar’ representaciones de género”.⁷

Al nombrar la representación de las mujeres, tenemos que partir desde la diversidad. Existen diversas formas de ser y sentirse mujer. Cuando hablamos de las mujeres, nos adentramos en el entendimiento de que no existe una sola forma de ser y representar a las mujeres. Hay también intersecciones como la clase, la raza, la identidad y la sexualidad que nos marcan y nos posicionan en ciertos espacios. En este análisis me centro en la identidad lésbica como categoría, en donde autoras como Adrienne Rich y Cheryl Clarke abordan la necesidad de cuestionar la heterosexualidad obligatoria y las relaciones de poder que siguen formando parte del proceso identitario.

Se tiene un imaginario de las mujeres lesbianas y la representación que se hace en los medios de comunicación y cine, que algunas veces tiende a reproducir estereotipos o prejuicios de las mujeres lesbianas. Pero comprendemos que la realidad es mucho más diversa y es importante cuestionar cómo se reproduce la identidad, “no hay un solo tipo de lesbiana, no hay un solo tipo de comportamiento lésbico, y no hay un solo tipo de relación lésbica. Igualmente, no hay sólo un tipo de respuesta a las presiones que las mujeres sufren para vivir como lesbianas”.⁸ Por su parte, Adrienne Rich

7 Teresa de Lauretis, “La tecnología...”

8 Cheryl Clarke, “El lesbianismo: un acto de resistencia”, en Cherríe Moraga y Ana Castillo, *Este puente, mi espalda* (trad. Ana Castillo y Norma Alarcón). San Francisco, Ism Press, 1988.

establece que “uno de muchos mecanismos de imposición es, evidentemente, el hacer invisible la posibilidad lesbiana, un continente sumergido que se asoma fragmentario de vez en cuando a la vista para ser hundido de nuevo [...]”.⁹ Existe una invisibilización de las mujeres lesbianas que sigue perpetuando una desigualdad. Rich continúa su argumento con lo siguiente: “...la investigación y la teoría feministas que contribuyen a la invisibilidad o a la marginación del lesbianismo trabajan de hecho contra la liberación y la potenciación de las mujeres como grupo”.¹⁰ En ese sentido, mi postura crítica desde el feminismo me alienta a profundizar en este análisis donde veo el cine como uno de los medios más visibles en el tema de la representación y transmisión de mensajes.

Todo acercamiento desde las teorías críticas debe tener como base el cuestionamiento de las relaciones de poder y de los sistemas y estructuras que sostienen las desigualdades sociales. En esta discusión insisto en la importancia de retomar la teoría de la interseccionalidad de Kimberlé Crenshaw que expone cómo funciona la matriz de privilegios y opresiones desde diversas categorías como la raza, la identidad, la clase, el color y la sexualidad. La representación de las mujeres lesbianas vista desde un análisis crítico me permite reflexionar en cómo se han logrado sostener y reproducir diversos estereotipos de las mujeres lesbianas en el cine. Este acercamiento tanto teórico como metodológico me permitió trabajar tres ejes centrales desde la unidad de análisis. Estos ejes o temas los desarrollo en la siguiente tabla:

Regresar
al índice

9 Adrienne Rich, Heterosexualidad obligatoria y existencia lesbiana, en *Duoda, Estudios de la Diferencia Sexual*, núm. 10, 1996, p. 35.

10 *Idem*.

Relación entre las mujeres

Corpus	Unidad de análisis	Tema
<i>Carol</i>	Identidad lésbica	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la trama existe una jerarquía en la relación entre las dos protagonistas. 2. Hay una marcada diferencia de edad y estatus social entre Carol y Therese. 3. La relación afectiva gira en torno a un paternalismo y protección por parte de Carol hacia Therese. 4. Se reproducen dinámicas heteronormadas que reproducen las relaciones heterosexuales desde los mitos del amor romántico.
<i>Retrato de una mujer en llamas</i>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Existe un equilibrio en la relación entre Héloïse y Marianne, no hay una figura de poder. 2. La trama deja ver que existe libertad y aceptación al momento de experimentar y vivir su sexualidad.

Capacidad de agencia

Corpus	Unidad de análisis	Tema
<i>Carol</i>	Identidad lésbica	<ol style="list-style-type: none"> 1. En esta trama las dos mujeres, pese a los obstáculos que se interponen, logran mantener una relación. 2. Hay un estatus económico que permite tener acceso a privilegios.
<i>Retrato de una mujer en llamas</i>	Identidad lésbica	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hay una capacidad emocional y relacional en cuanto a lo afectivo. 2. Se abordan temas con mayor libertad desde la narrativa de las protagonistas. 3. No se quedan juntas, pero comparten una mayor cantidad de diálogos, espacios y momentos durante la trama.

 Regresar al índice

Papel de los hombres en la historia

Corpus	Unidad de análisis	Tema
<i>Carol</i>	Identidad lésbica	<ol style="list-style-type: none">1. Hay una mayor presencia de los hombres en los diálogos y escenas.2. Los hombres siempre están presentes como figuras de autoridad y reproduciendo un rol paternalista.
<i>Retrato de una mujer en llamas</i>	Identidad lésbica	<ol style="list-style-type: none">1. Los hombres no son figuras centrales.2. Ocupan un espacio dentro de la trama, pero siempre es fuera de la pantalla. Se les nombra, pero no tienen un protagonismo.

Reflexiones finales

Desde el análisis realizado se representan dos formas distintas de entender la relación entre mujeres. Tanto en *Carol* como en *Retrato de una mujer en llamas* nos muestran una trama romántica a través de la relación sexoafectiva entre dos mujeres. *Carol* se centra en un amor prohibido, castigado en su época, donde la protagonista, quien da nombre a la obra, trata de salir de un matrimonio con un hombre y su maternidad se ve cuestionada al verse relacionada con Therese. Por su parte, Therese es más joven y está en busca

de estabilidad profesional y emocional, sale de una relación heterosexual y se enamora de Carol, una mujer mayor y con una posición económica alta. Todd Hynes, el director de *Carol*, representa a las mujeres con una mirada masculina, es un hombre hablando de mujeres lesbianas y la relación que se da en ellas. Sigue conservando una estructura heteronormada, reproduce estereotipos de las relaciones de mujeres en donde se muestra una jerarquía en la relación de poder.

Céline Sciamma, directora de *Retrato de una mujer en llamas*, se acerca a una representación desde una mirada feminista, no reproduce los estereotipos de las relaciones jerárquicas entre las parejas de mujeres lesbianas y muestra una relación sexoafectiva donde hay una mayor libertad de expresión e intimidad. Aborda temas como el aborto y la menstruación desde una mirada realista y sin prejuicios.

En ambas películas se representa a las mujeres con capacidad de agencia a pesar de los limitantes e imposiciones sociales. Es importante mencionar que este análisis se centra en cómo son representadas a nivel relacional, en cómo se relacionan e interactúan entre ellas y la forma en que se les refleja en pantalla, siempre desde una crítica feminista donde cuestiono las relaciones de poder y cómo se reproducen los estereotipos de género.

En *Carol* el tema del estatus económico es fundamental para comprender la relación que ambas pueden formar. Por otra parte, en *Retrato de una mujer en llamas*, las protagonistas no se quedan juntas, pero nos ofrece un final donde ambas mujeres han reflexionado y se muestra una mayor interacción y agencia emocional. Ninguna cumple con el estereotipo de la “lesbiana perversa” que ya se ha reproducido en un sinnúmero de películas.

Sin embargo, en *Carol* sí hay una representación más enfocada en una jerarquía y en las relaciones de poder. Los

 Regresar
al índice

**DO
SSI
ER**

hombres representan un sistema patriarcal que cuida, vigila, controla y ejerce poder sobre las mujeres lesbianas. Además, se presentan explicitados en la pantalla, física y verbalmente. Tanto el esposo de Carol como el novio de Therese se muestran a lo largo de la trama como un impedimento en la relación de ambas. En *Retrato de una mujer en llamas*, están en la historia, pero nunca tienen un papel protagónico. Son actores cuyos nombres no conocemos y que jamás salen en primer plano. Paradójicamente, en las películas nunca se menciona la palabra lesbiana. Se representa y se refleja la relación sexoafectiva entre dos mujeres, pero no hay ningún diálogo donde ellas mencionen esta palabra. Es interesante cómo a pesar de ser dos películas que abordan el tema, no lo mencionan en sus diálogos. También habría que preguntarnos si es necesario hacerlo y por qué.

Foto de Juan Antonio Castillo Tapia