El cine de-generado de Kathryn Bigelow

Claudia Gutiérrez

En idioma español el significado del término *género* no es referido a una sola cosa, sino que lo mismo puede servir para hablar sobre las diferencias entre hombres y mujeres, como a la clasificación de novelas, obras de teatro y películas, según las características de cada una de ellas.

En este caso hablaremos de ambas significaciones, ya que el presente escrito tratará sobre la obra de una directora de cine (primera significación) que se especializa en películas de acción (segunda significación).

> Lo que el concepto de género ayuda a comprender es que muchas de las cuestiones que pensamos son atributos "naturales" de los hombres o de las mujeres, en realidad son características construidas socialmente, que no tienen relación con la biología. [*La perspectiva de género*. Marta Lamas, p. 7]

La división del trabajo dentro de la sociedad patriarcal se ha realizado en dos ámbitos: el familiar para las mujeres y el social para los hombres, aunque a partir de los movimientos de reivindicación de las minorías marginadas (las mujeres no son minoría, pero sí marginadas), las opciones de las mujeres, en cuanto a salir y destacar en el ámbito social, han aumentado. Aún no tienen las mismas oportunidades que los hombres y aunque realicen el mismo tipo de trabajo el de ellas llega a ser considerado inferior, o una imitación del realizado por ellos.

Desde los inicios del cine han existido mujeres que trabajaron dentro de éste. La mayoría de las veces en labores "propias de su sexo", como maquillistas, estilistas, encargadas de vestuario, ayudantes de lo que sea..., en pocas ocasiones como realizadoras. Claro que siempre han trabajado como actrices, pero éstas generalmente desempeñan los papeles que la sociedad les asigna de acuerdo a su condición femenina, y los estereotipos han sido el pan de todos los días.

Las cosas han cambiado y la participación de las mujeres en el cine, al igual que en muchos otros ámbitos laborales, ha aumentado considerablemente; los estereotipos de los inicios se han modificado, los personajes femeninos (no en todos los casos) han pasado del blanco y negro (buenas: madres, hijas, esposas, etcétera; malas: vampiresas, mujeres fatales, locas, etcétera) a todos los matices del gris, para poder definir a la mujer actual.

La directora, cuya obra analizaré, se ha distinguido por irrumpir en un tipo de cine casi exclusivamente realizado por y para hombres, ya que tradicionalmente las mujeres no son relacionadas con la violencia, ésta no encaja dentro de las características femeninas ideales.

En la revista *Premiere* de octubre de 1995 aparece la filmografía de Kathryn Bigelow y la definen de la siguiente manera:

[...] una realizadora de películas de acción, con innegables dotes artísticas, una mujer que escribe y dirige en la ciudadela de tipos cargados de testosterona y pistolas. Kathryn Bigelow debe su inverosímil carrera al estudio de género del arte de la violencia en la pantalla.

Sus películas más conocidas son:

1987	*Cuando cae la oscuridad* (*Near dark*)	Directora y coescritora
1990	*Acero azul* (*Blue steel*)	Directora y coescritora
1991	*Punto de quiebra* (*Break point*)	Directora
1995	*Días extraños* (*Strange days*)	Directora

La mayoría de sus personajes se pueden describir como marginales, desde los vampiros de *Cuando cae la oscuridad*, pasando por la mujer policía y el psicópata de *Acero azul*, los *surfers* de *Punto de quiebra*, para finalizar con la guardaespaldas, los cantantes y el ex policía vendedor de fragmentos de realidad en *Días extraños*.

Sus personajes femeninos son más fuertes que los masculinos, en algunas ocasiones a nivel conceptual y en otras incluso a nivel físico. La musculatura de Angela Basset es impresionante y su personaje se gana la vida como guardaespaldas; puede pelear contra dos policías a la vez sin perder demasiado su "feminidad.

Dentro de este universo de personajes marginales, a veces no importa tanto el sexo de éstos, sino la manera en que actúan, ya que los roles pueden invertirse.

Las mismas revistas especializadas al hablar de esta directora señalan lo siguiente "[...] nada hace famosa a una mujer con mayor rapidez que realizar una 'película de hombres' (*Premiere* junio de 1989, p. 81). Al referirse a la realización de *Acero azul* señalan que ella cambia el orden de los géneros al enfrentar a su heroína (la policía novata) con el psicópata asesino (obsesionado con la violencia y sangre fría de la protagonista), quien no le adjudica el rol de víctima a ella, ya que se enfrentan en igualdad de condiciones a pesar del sistema legal-policial que le da la espalda.

A pesar de que sus personajes femeninos son muy fuertes, no por eso menosprecia a los masculinos, las relaciones entre los sexos resultan más igualitarias en el cine de esta directora que en la mayoría de películas del género (de acción, obviamente).

En algunos artículos mencionan el matrimonio de Kathryn Bigelow con James Cameron (*Terminator*, *The Abbys*, etcétera) como relevante para la carrera de ella, ya que Cameron es reconocido por la manera en que escribe y dirige películas de acción (lo cual es normal por ser hombre). Pero ellos se casaron en 1989, y *Near dark* es de 1987, además se separaron y Cameron se volvió a casar, ahora con Linda Hamilton, la protagonista de *Terminator*.

> Kathryn Bigelow (*Near dark*) se ha convertido en una de las realizadoras norteamericanas más talentosas de la actualidad. Su capacidad para desarrollar historias de acción queda plenamente demostrada con esta vertiginosa cinta de acción producida por su marido James Cameron (*Terminator*) uno de los especialistas del género. Y la crudeza de algunas escenas de violencia *no supone la presencia de una mujer detrás de la cámara*. [*El primer plano*, mayo, 1992.]

En inglés el femenino de "actor" es "actress". Para las directoras mujeres no se hace tal diferenciación (al menos no la he visto), tanto mujeres como hombres son "director" (*in english of course*).

Regresando al título de este escrito, hablamos de cine de-generado porque no cumple con los estereotipos de género asociados a las películas de acción, en el sentido de cambiar los roles masculinos y femeninos (por supuesto que los socialmente aceptados y vigentes) por otros no muy tradicionales, la mujer deja de ser la víctima indefensa; a pesar de ser atacada se defiende y no se rinde con tanta facilidad a la "inevitable" dominación de los hombres.

La mayoría de las películas de acción cumplen con una serie de requisitos propios del género (en

el sentido de clasificación); el cine de Bigelow sí cumple con las características del cine de acción y puede clasificarse dentro de este género cinematográfico, pero es de-generado, porque las mujeres que lo protagonizan no cumplen con los roles socialmente aceptados y propios del género femenino (no de su sexo, ya que éste es biológico y las diferencias de género son una construcción social). Además, como ya se ha señalado, no es muy común el que las mujeres incursionen en éste, no es algo considerado muy femenino que digamos.

En este sentido nos podemos referir al orden de género como lo define Marcela Lagarde: "Es un orden que crea modelos para vivir, trabajar y relacionarse socialmente". Según seamos mujeres u hombres nuestras identidades o "percepciones de nosotros mismos" serán diferentes. Socialmente se nos designa, según nuestro sexo, una manera de vida diferente, ciertos trabajos son significados femeninos y otros masculinos; las mujeres aprendemos a reaccionar de distinta manera que los hombres ante diferentes situaciones.

Los modelos y formas de interrelación muchas veces están permeados por los estereotipos sociales en donde "usualmente hay una sustitución de creencias por conocimientos sobre sí mismo que influyen en la identidad". Considerando la identidad como la percepción que tenemos sobre nosotros mismos y que nos lleva a aceptar (o no) como propios los roles asignados a cada género, pero también diferenciales por edades, condiciones sociales, culturales, etcétera.

El número especial de la revista *Premiere* "Women in Hollywood" curiosamente casi no menciona a Bigelow, destaca más a Penny Marshall quien dirigió *Jumpin' Jack Flash* (1986), *Big* (1988), *A league of their own*, todas estas cintas podrían considerarse más películas "femeninas". Bigelow solamente es mencionada con *Blue steel* (1990), pero llama la atención que no hayan tomado en cuenta *Break point* que resultó un éxito comercial.

Para la realización de *Acero azul*, cuenta la misma Bigelow, enfrentó problemas "sólo porque tenía a una mujer en una situación poco convencional. Donde finalmente ella debe volverse asesina a sangre fría. Cuando estábamos buscando el financiamiento había un contingente que sugería: si cambiábamos el personaje principal por un hombre estaría bien, pero el hecho de que era una mujer fue problemático".

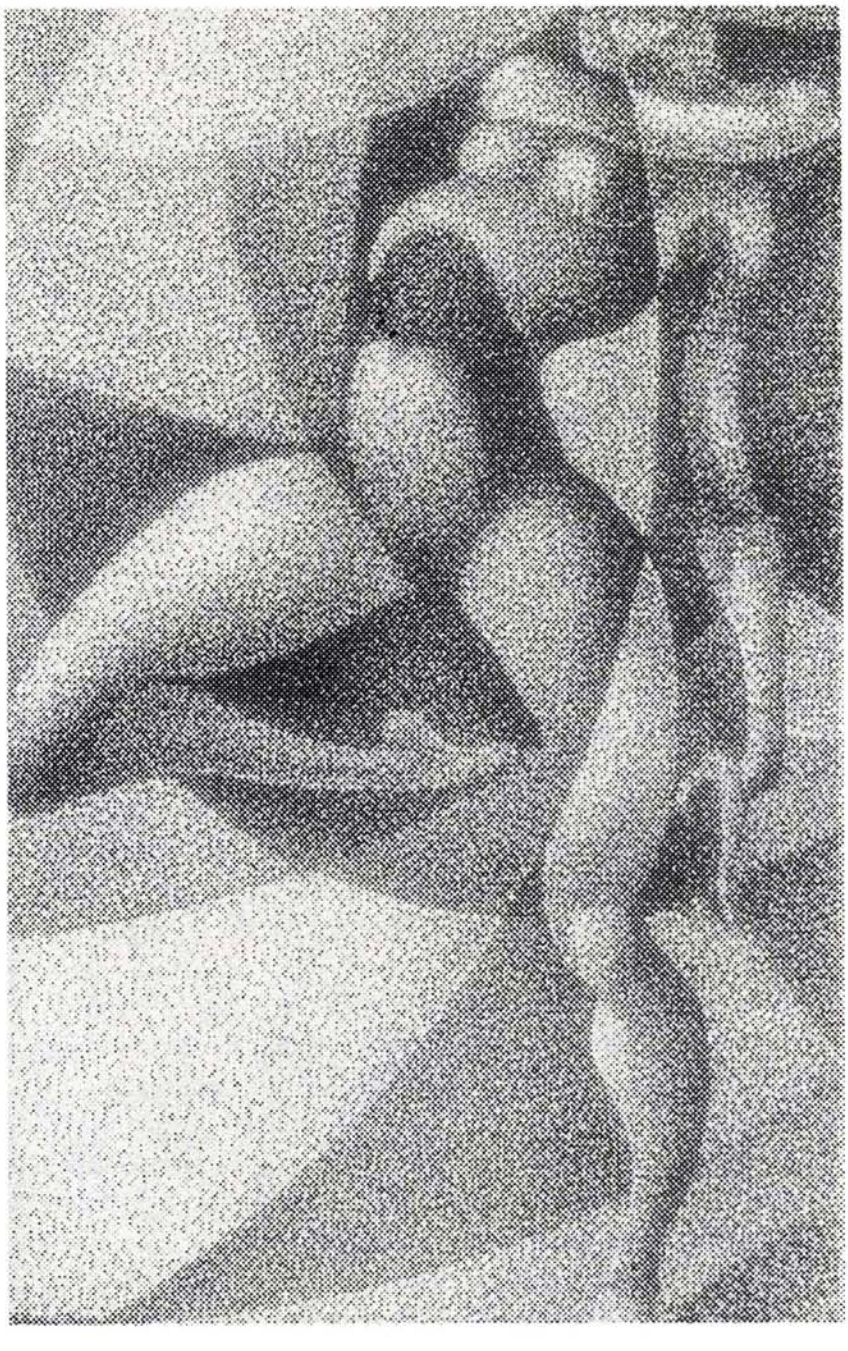
Las películas de acción generalmente cuentan con un protagonista (hombre por supuesto) el cual defenderá a costa de lo que sea a su familia, sociedad, entorno, dama en apuros o a sí mismos, contra las fuerzas del mal, en cualquiera de sus manifestaciones (*Nico*, *Terreno peligroso*, *Blanco humano*, *Soldado universal*, *Rambo*, *Comando*, *Duro de matar*, *Mad Max*, *Arma mortal*, las de los Almada, Sergio Goyry y Valentín Trujillo, etcétera). Las mujeres a veces aparecen como personajes suprimibles o de apoyo al protagonista.

Son pocas las películas de acción donde las protagonistas son mujeres, en la mayoría de los casos necesitan a un hombre que las apoye o utilizan el sexo como arma, lo que no sucede necesariamente con los hombres (*Barbwire*, *Instinto básico*, *Máxima velocidad*, *El informe pelícano*, *Belleza fatal*, *Lola la trailera*, *El imitador*, *El especialista*, etcétera). Algunas de éstas no entran en la categoría de *thrillers*.

En el caso de *Nikita* de Luc Besson y su equivalente norteamericano *La asesina*, el personaje a pesar de ser mujer se siente masculinizado y actúa de esa manera (violentamente) obligada por las circunstancias y al final logra retirarse de este tipo de vida; en cambio, en *El perfecto asesino*, del mismo director francés, el protagonista al final tiene que morir para redimirse y evadir una incipiente relación pseudoincestuosa con el personaje femenino de la historia.

En una categoría aparte se pueden incluir películas como *Aliens* y *Terminator*, ambas dirigidas por Cameron, así como las realizadas por Bigelow. En estas cintas las protagonistas son mujeres y no dependen totalmente de los hombres para lograr sus metas; es un nuevo tipo de mujer (dentro de los personajes de películas de acción) que puede ser más fuerte que sus coprotagonistas varones, y no solamente en el sentido figurado, sino a nivel físico también.

Resumiendo: el cine realizado por Kathryn Bigelow es un caso digno de estudiarse dentro de la perspectiva de género, porque trastoca los roles masculino y femenino clásicos en el cine de acción, además de romper con los estereotipos dentro de la dirección, donde este tipo de cine era un campo exclusivo de los hombres y el que una mujer se dedique a éste y lo haga bien, hace que la clasifiquen como "mujer que hace cosas de hombres".

Además de que casi no la toman en cuenta dentro de las clasificaciones del cine "de y para" mujeres, ni en las de hombres que realizan películas de acción, ella se encuentra en medio de lo que sería la engañosa parte neutra del arte, porque de todos modos se sigue tomando al "hombre" como representante del género humano, y la competencia entre mujeres es algo real, así como también puede el serlo el apoyo entre ellas mismas.

Bigelow dijo en una entrevista que si trabaja con mujeres no es sólo por solidaridad, sino porque fueron ellas la mejor opción para el trabajo, y esto no se debe únicamente a que ella sea quien esté dirigiendo la película.♦