Bachelorwerkstuk

La narcocultura a través del cine: Análisis de la representación de la mujer en la película mexicana *Miss Bala* (2011)

Naam: Kimberly van der Linden

Studentennummer: s4293681

Scriptiebegeleider: dr. C. van Tongeren

Radboud Universiteit Nijmegen

Romaanse Taal en Cultuur

Augustus 2017

ÍNDICE

Abstract	3
Introducción	. 4
Capítulo 1: marco teórico y metodología	8
1.1 Introducción	
1.2 Conceptos relacionados con la narcocultura	8
1.2.1 Narcocultura	8
1.2.2. El narco, lo narco y el cine, el narcocine	9
1.2.3 La representación de la mujer en la narcocultura y cómo se refleja en el cine	10
1.3. Metodología	11
1.3.1 Puesta en escena	11
1.3.2 Cinematografía y edición	. 12
1.3.3 Narración auditiva	12
Capítulo 2: Especificaciones de Miss Bala (2011)	. 14
2.1 Introducción	14
2.2 Acontecimientos históricos que inspiraron la película	14
2.3 Sinopsis de la trama de <i>Miss Bala</i>	
2.4 Los datos técnicos.	16
2.5 La industria cinematográfica mexicana	16
Capítulo 3: Puesta en escena	
3.1 Introducción	
3.2 Interpretación de la apariencia de Laura	
3.3 La vulnerabilidad de Laura en la película	
3.4 La corona como representación de la belleza de la mujer	
3.5 Conclusiones	
Capítulo 4: Cinematografía y edición	
4.1 Introducción	
4.2 Las tomas largas	
4.3 Los primeros planos	
4.4 Slow zoom in	
4.5 Movimiento de cámara	
4.6 Conclusiones	
Capítulo 5: Narración auditiva	
5.1 Introducción	
5.2 Música intradiegética	
5.3 Música extradiegética	
5.4 Silencio	
5.5 Conclusiones	
Conclusión	
Bibliografía	40

Abstract

In de afgelopen jaren lijkt de interesse in het onderzoeken van de rol van de vrouw in de Mexicaanse drugshandel toe te nemen. Omdat de cinema een weerspiegeling is van de samenleving, wordt er in dit onderzoek een film geanalyseerd. De onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt:

Hoe wordt de rol van de vrouw gepresenteerd in de film Miss Bala (2011) van Gerardo Naranjo?

Het eerste hoofdstuk behandelt het theoretisch kader waarin verschillende concepten worden uitgelegd die nodig zijn voor dit onderzoek, zoals 'narcocultuur' of 'narcocinema'. Verder worden verschillende theorieën behandeld van auteurs Yolanda Mercader en Laura Mulvey over de vertegenwoordiging van de vrouw in de 'narcocinema'. Deze theorieën concluderen dat in deze film de rol van de vrouw secundair is en dat de vrouw vooral gezien wordt als seksueel object om de wens van de man te vervullen. Hoofdstuk twee geeft een samenvatting van het verhaal en de plaats van de film in de Mexicaanse filmindustrie. Aan de hand van de methodologie van Peter Verstraten wordt de analyse gebaseerd op drie hoofdstukken: 'mise en scene', 'cinematografie en editie' en tot slot 'de geluidsverteller'. Uit de 'mise en scene' blijkt dat het meisje, gezien haar uiterlijk, niet voldoet aan het beeld van de typische vrouw in de narcocultuur. Dit wordt versterkt doordat het meisje nooit naakt wordt getoond in de film. In het onderdeel 'cinematografie en editie' wordt duidelijk dat de film gebruikt maakt van longshots en weinig montage om de aandacht van het publiek altijd naar de vrouwen en hun problemen te leiden. In het onderdeel 'de geluidsverteller' blijkt dat muziek en de stilte in Miss Bala een rol spelen om het karakter van de hoofdpersoon vorm te geven. Hiermee wordt voorkomen dat het publiek de kans krijgt om de vrouw als seksueel object te zien, in tegenstelling tot de conclusie van Mercader. De vrouw is een actieve hoofdpersoon die een centrale rol speelt en die tegen de objectificatie van vrouwen ingaat.

La narcocultura a través del cine: Análisis de la representación de la mujer en la película mexicana *Miss Bala* (2011)

El problema del narcotráfico en México y la cultura que ha generado comienza en el siglo XX, gracias a la presencia de figuras claves como Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero, y no ha parado de tener influencia en el país (Recio 22). Sin embargo, desde el gobierno de Felipe Calderón en 2006 se ha convertido en el punto prioritario en la agenda nacional y el narcotráfico se considera un problema político, económico y social (Ravelo). El fenómeno de la narcocultura es complejo y profundo ya que el concepto mismo puede referir al mundo del narcotráfico o a las representaciones culturales de este mundo de negocio ilegal. Por eso, para este trabajo se define la narcocultura como el estilo de vida de una comunidad de personas que se ve continuamente ligado a elementos del mundo del narcotráfico (Jiménez Valdez 105-106). Como parte de esta cultura, se ha creado una serie de productos culturales como narcocorridos, blogs, videos caseros, series y películas. En los últimos años, justamente, la producción de películas con temas de drogas o biliografias sobre la vida de los narcotraficantes ha aumentado y ha sido uno de los temas más recurrentes en la producción cinematográfica nacional. Tanto así que en el año 2011 para el Festival de Cannes, los tres cineastas mexicanos nominados al premio para la mejor película extranjera, presentaron tres diferentes largometrajes sobre el narcotráfico.

La narcocultura es una cultura de la ostentación, una cultura en donde ser pobre es un pecado y todo vale para huir de la pobreza. Es una cultura que obliga, de cierta manera, a lucir y a exhibir la riqueza de diferentes formas como la ropa, las joyas y las mujeres más guapas pero sobre todo a exhibir el poder (Rincón 2). Es una cultura que constantemente está evolucionando y que ha formado su propio lenguaje, su propia vestimenta y su propia estética (Maihold y Sauter de Maihold 65). Sin embargo, la aceptación y afirmación de esta cultura se debe a los medios de comunicación como la radio, la televisión, y los periódicos que han glorificado este estilo de vida. Todos los medios de comunicación han tenido un papel importante en la explotación de la narcocultura ya que han ayudado a que este tema sea difundido y promocionado en diferentes rincones de Latinoamérica, convirtiéndolo en una cultura popular (Rincón, 5). Luego, el cine expone con crudeza las huellas del narcotráfico partiendo de una interpretación constante de la realidad en México, una realidad que no solo compromete al género masculino sino también a la mujer que hoy en día tiene un rol más importante en el narcotráfico. En el cine se utilizan los roles

masculinos y femeninos para dar una representación y autorepresentación del tema cultural y social, con el fin de elucidar el rol de cada personaje y sexo (Mercader 225-226).

Según un trabajo de investigación de Ovalle y Giacomello, los medios de comunicación han difundido una imagen de la narcocultura que se fundamenta en las construcciones míticas del hombre, dejando fuera las historias de las mujeres que también forman parte de esta cultura (297). Las investigadoras organizan las observaciones que han realizado al investigar los diferentes roles que las mujeres tienen dentro de las redes de comercialización de drogas ilegales en México. Ellas tratan tanto las construcciones de los roles tradicionales del sujeto femenino dentro del campo del narcotráfico, como los roles alternativos que se han ido desarrollando con los años. Las autoras comentan que hay una necesidad para estudiar a las mujeres desde "una perspectiva cultural que esté por encima del estigma o "narcofobia" del que dan cuenta los discursos oficiales sobre las drogas" [sic] (317).¹

Siguiendo a estas autoras, para el presente trabajo se ha elegido analizar un producto cultural, la película *Miss Bala* (2011), para investigar los roles de la mujer en el narcotráfico y cómo se representan esos roles a través del cine. La mayor motivación para esta investigación es que se quiere abrir un debate con las investigaciones de Yolanda Mercader sobre los papeles de la mujer en el cine. Mercader comenta sobre el desarrollo en los últimos años del rol de la mujer dentro del cine mexicano. Resalta que después de la década de los 90, las mujeres empiezan a jugar un papel más importante en los filmes de narcos y hasta protagonizan algún largometrajes que son parte del *narcocine*, como por ejemplo *Las Cuatro Narcas* (2002), *La Reina de los Narcos* (2003) y *La Reina del Pacifico* (2008). Mercader define el narcocine como una manufactura "paralela al cine industrial y comercial" (225), una industria rentable ya que la producción es de bajo costo y estas películas son consumidas por el público gracias a diferentes estrategias de comercialización. La investigadora comenta sobre diferentes películas mexicanas que tematizan el narcotráfico, pero también observa que la mismísima *Miss Bala* se sumerge en el tema del narcotráfico, asignando a la mujer un papel secundario mediante un rol sexual y presentando al sujeto femenino como pasivo,

⁻

¹ Otro trabajo importante que podemos señalar aquí es el de Jiménez Valdez, quien ha investigado desde la perspectiva del sexo femenino o masculino cómo la guerra contra el narcotráfico en México ha impactado en los diferentes roles de la mujer dentro de la jerarquía existente en el crimen organizado a través de ensayos periodísticos, investigaciones y notas de prensa (102). Él ha podido identificar que en general en este tema se rige una hegemonía masculina. En consecuencia, las actividades en las que las mujeres participan son de alto riesgo y escasamente remuneradas. Si la mujer se beneficia de los lujos provenientes del narco, suele ser desde una posición sumisa y dentro de un contexto de violencia (122).

emocional y frágil (227). La investigación de Mercader parece fundar sus argumentos en las teorías de Laura Mulvey (1999), que tratan sobre el hecho de que la mujer suele ser representada como un objeto sexual y que aún en las películas en donde la mujer es la protagonista domina una mirada masculina.

Esta investigación, en cambio, enfatizará la figura de la mujer dentro del cine, demostrando que la protagonista de *Miss Bala* no cumple con roles comunes o estereotipados de una mujer que se ve relacionada en el mundo del narcotráfico. En este sentido, esta investigación contradecirá las conclusiones hechas por Mercader ya que pretende demostrar que la película *Miss Bala* más bien embrolla o complica la representación de la mujer.

En relación con el tema principal de "la representación de la mujer en la narcocultura" este trabajo primero quiere brindar información sobre los sucesos en los que la película *Miss Bala* está basada. Luego, para realizar el análisis fílmico de la película, se utilizará el manual de narratología fílmica de Peter Verstraten (2006). El análisis se enfocará principalmente en tres temas. Primero en la puesta en escena, ya que es el aspecto con el que el público está más familiarizado. La puesta en escena son diferentes elementos que el espectador puede observar dentro del encuadre: los decorados y el escenario, el vestuario y el comportamiento de los personajes. En fin, es lo que se escenifica para la cámara con la composición de un plano a través de varios elementos visuales. El otro tema que también se analizará es la cinematografía y edición, que trata sobre las propiedades cinematográficas de un plano, es decir cómo se filma, y en qué orden aparecen las tomas, para crear una cinta final. Es importante reconocer que se tratarán los tres temas por separados y en diferentes capítulos, a pesar de que estos elementos siempre van entrelazados y relacionados en sí. No podemos hablar de uno sin el otro.

Y por último se analizará el rol de la narración auditiva ya que este aspecto aporta igualmente a la narración cinematográfica, como señala también Verstraten (147). Es un aporte técnico de sensaciones en el espectador y tiene el mismo valor para este. Investigaremos la música que se presenta a lo largo de la película, los sonidos y la falta de sonidos, es decir, el silencio. Aquí es importante reconocer de nuevo que trataremos los tres temas en diferentes capítulos pero que estos elementos en verdad nunca se podrían separar completamente.

Así pues, el presente trabajo consistirá en cinco capítulos. El primer capítulo tratará el marco teórico, definiendo diferentes conceptos imprescindibles para la investigación como la narcocultura, lo narco, el narcocine y el cine. Se tratarán las teorías relevantes de Yolanda

Mercader y Laura Mulvey sobre la representación de la mujer en el cine. Además, el primer capítulo tratará la metodología, comentando el manual de Peter Verstraten que será la base metodológica para el análisis de la película. El segundo capítulo abordará la historia de la película *Miss Bala* dando información sobre los datos técnicos, los acontecimientos históricos y además sobre el lugar de la película en la industria cultural. En el tercer capítulo se analizarán a fondo diferentes fragmentos de la película desde el foco de la puesta en escena. El cuarto capítulo se enfocará en la cinematografía. En el quinto y último capítulo se analizarán el sonido y el silencio como fuerzas narrativas. Todos estos capítulos tienen el objetivo de contestar la pregunta principal de esta investigación la cual es la siguiente: ¿cómo se ve representada cinematográficamente la figura de la mujer en la película *Miss Bala* (2011) de Gerardo Naranjo?

Capítulo 1: Marco teórico y metodología

1.1 Introducción

En este capítulo se darán definiciones de algunos conceptos importantes para este trabajo. Este marco teórico consistirá en desarrollar las teorías que van a fundamentar esta investigación. Primero se tratarán los conceptos de la narcocultura, después se explicará la diferencia entre 'el' y 'lo' narco. Además se comentarán las teorías sobre la representación de la mujer y por último la metodología utilizada para esta investigación.

1.2. Conceptos relacionados con la narcocultura

1.2.1 Narcocultura

Según la Real Academia Española la "cultura" es un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico y es también un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y un grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época y grupo social. Podemos entender entonces que la cultura es el límite de una persona, lo que te da fronteras imaginarias de elección, de lo que está bien y lo que no está aceptado dentro de una sociedad. Es lo que da sentido a tus propias normas, valores y estilo de vida. Esto lo podemos relacionar con la definición que da Omar Rincón sobre la narcocultura, diciendo que esta es un estilo de vida (Rincón 1). Maihold y Sauter de Maihold profundizan en las características de este estilo de vida, asegurando que lo que distingue a esta cultura de las demás es la motivación económica en que se origina: salir de la pobreza, tener lujos, tener poder social, político y económico. "es una estética del poder basado en los recursos materiales y simbólicos que se manejan, y el mensaje es el de la impunidad, el de encontrarse por encima de la ley y su capacidad de imponer su propio orden y su propia justicia." (64).

Siguiendo a estos críticos, para este trabajo se define la narcocultura como la cultura que se reconoce por su sistema de símbolos, valores, creencias, reglas, definiciones, modos y costumbres íntimamente ligado al mundo del narco (Jiménez Valdez 105-106). El fenómeno de la narcocultura se ha difundido en otras zonas mexicanas en donde antes no había tenido presencia, como por ejemplo Baja California. Resulta que hay un aumento en México en cuanto a la aceptación social, que hasta se puede apreciar como admiración, de los individuos y valores vinculados al narco (106). Además, Jiménez Valdez comenta que la expansión de la narcocultura también se debe al gran interés que hay por parte del público consumidor ya que hay una gran

demanda de productos que se relacionan con lo narco como las canciones de los narcocorridos, el narcocine, las series de televisión y los videos caseros (106).

1.2.2 El narco, lo narco, el cine y el narcocine

Los temas sobre el mundo del narcotráfico reflejados en el cine se hacen más importantes desde la década de los 80, la década en donde se constituye su propio derecho de género (Mercader, 212-213). Antes de todo es necesario explicar la distinción entre "lo narco" y "el narco". Prieto Osorno define "lo narco" como una representación imaginaria reconstruida que se tiene del mundo del narcotráfico en sí, es decir, que se basa en la perspectiva que se forma la persona sobre este tema del tráfico de estupefacientes. Esto no quiere decir que sea por sí un tema definido o una forma de vida definida, sino por el contrario, solo es lo que se imagina el individuo sobre este tema (Prieto Osorno). Por otra parte "el narco" es la persona en sí que se dedica al narcotráfico, aquella persona que cambia su estilo de vida pobre, por tener lujo, por tener poder y por ser alguien importante.

Por otro lado, antes de definir el concepto de narcocine hace falta definir el concepto de cine. Según Nichols, el cine de ficción es una representación de la realidad que intenta hacer que un mundo inverosímil parezca real. El hecho de que el cine intente crear un mundo real, sirve para que este cree diferentes estereotipos de vida, formando así ejemplos de vida para el espectador: la película muestra no solo una forma de vida sino también realidades, situaciones o casos a los que las personas se ven enfrentadas en la vida (Nichols 217). Así, podemos entender y destacar el cine como un medio de comunicación que desarrolla representaciones sociales, crea estereotipos para asignar roles y características a los personajes, ya sean femeninos o masculinos, influyendo y educando de esta manera al espectador (Kellner 206).

Según Kellner las películas tratan los deseos, los temores y abordan las preocupaciones sociales de un grupo colectivo reflejando la ideología, los códigos sociales y límites de una sociedad (207). Vemos, por lo tanto, que en la película *Miss Bala* se presentan una serie de sensaciones y emociones ligadas a una mujer que cumple un rol importante, no solamente en la película sino que también en la historia. Las películas actúan como un espejo ante la sociedad, reflejando diferentes aspectos conceptuales y sociales, reproduciendo el discurso del poder y el campo ideológico (Mercader 226). Pero también, el cine plantea otras alternativas con los cuales permite a la sociedad formar críticas sobre el discurso de poder o ideología. Justamente esto es lo que ocurre con esta película, ya que se presenta el rol y la figura de la mujer de un modo muy diferente a la ideología dominante que existe sobre la mujer. De este modo, la película quiebra de

una u otra manera la perspectiva ideológica o jerarquía de poder, ya que en este caso, vemos la figura de la mujer cumpliendo un rol principal, un rol mucho más complicado y embrollado al cual no se está acostumbrado.

El cine ha sido en los últimos años uno de los medios más populares de la narcocultura, junto a los narcocorridos. A este éxito retundo le llamamos 'narcocine' y es una industria abundante en México (Davis 316). El narcocine, según Vigil, es un cine de bajo costo, producido directamente por estudios cinematográficos mexicanos y mexicano-americanos, de los cuales el destinatario principal es Latinoamérica (164). Esta industria cinematográfica es notablemente lucrativa y en más de cuarenta años de producción ha proporcionado un catálogo de miles de películas sobre la narcocultura en México y sus fronteras (Rashotte 1-2). Este éxito se logra en parte gracias a los bajos costos, que son alrededor de 20 hasta 50 mil dólares por película, ya que el narcocine es más bien un cine de serie B² (Rashotte 4-5). Hay una gran sospecha que habla de que más de la mitad de estas películas videohome³ son financiadas clandestinamente por los mismos narcotraficantes, pero no se puede confirmar ni negar estas acusaciones (Rashotte 4). Los narcotraficantes no solamente han incursionado en esta industria cultural sino que también han llegado a convertirse en actores, tomando un rol activo en la producción de las películas (Almada 285; Mercader 224). Según Almada, esto es una forma de lavar el dinero y al mismo tiempo obtener buenas ganancias. Sin embargo, Mercader sugiere que el narcocine no está limitado a las películas de tipo B, sino que hoy en día estas películas también pueden circular comercialmente (225).

1.2.3 La representación de la mujer en la narcocultura y cómo se refleja en el cine

La mujer ha tenido desde siempre un rol secundario en el mundo de lo narco, en la ideología del narcotráfico. El estereotipo de lo narco no se relaciona con el sujeto femenino y esto hace que la mujer ocupe inconscientemente un segundo o quizá un tercer lugar en la jerarquía de la narcocultura. Ovalle y Giacomello (301) hablan sobre este tema, haciendo énfasis en que el mundo del narcotráfico es un sistema esencialmente machista, ya que está basado en un orden jerárquico de poder y de superioridad. Con esto asumimos entonces que la mujer desempeña roles limitados en la jerarquía del narcotráfico. Por otra parte, en ocasiones la mujer ni siquiera se ve directamente

² El cine de serie B es un tipo de cine comercial de bajo presupuesto pero que no es el cine arte (Miller 58).

³ Videohome es un sistema de filmación y reproducción analógicas utilizado en el ámbito hogareño y se lleva al mercado distribuyéndose localmente y no en el cine (Véase Madrigal).

relacionada con lo narco, sino que su posición es más la de una "mujer trofeo" relacionada con la compañía, la diversión y el sexo (Jiménez Valdez 108-109). Las características que vemos en estas mujeres son su belleza, sexualidad, coquetería, cuerpos voluptuosos, carisma y desinhibiciones. La mujer es utilizada para mostrar la riqueza y el poder social que tiene el jefe de la banda (Ovalle y Giacomello 34). Sin embargo, en la investigación de Jiménez Valdez también se comenta que en los últimos tiempos la mujer ha conseguido subir poco a poco en esta escala, llegando a cumplir roles de mayores importancia, muchas veces mal pagados, a fin de conseguir un lugar más digno en esta organización del narco (122).

Mercader analiza tres películas en donde se observa que la mujer se asigna y se ve involucrada en papeles secundarios, como objetos sexuales utilizadas para satisfacer el deseo carnal del hombre, como personajes relacionados con caracteres frágiles, emocionales y pasivos, o como víctima (225). La autora declara que específicamente en las películas *Miss Bala* (2011), *El Infierno* (2010) y *Amar a Morir* (2009), la mujer mantiene roles tradicionales tanto en la película como en la realidad. En este contexto, Mercader se refiere a las teorías feministas de Laura Mulvey como base para acercarse al tema del rol de las mujeres en el narcocine. Comenta que las mujeres suelen ser caracterizadas de diferente manera, ya que los hombres son los sujetos que activamente impulsan la narración, mientras que las mujeres son sujetos pasivos, objetos de deseos y fantasías, desde una perspectiva voyeurista y masculina, complaciendo de este modo la mirada del espectador (Mulvey 843-844). Como explica Mercader, el sistema patriarcal es binario y las funciones específicas de la mujer se basan en la oposición de lo masculino asignando a la mujer una posición subordinada (228). A la mujer le corresponde el ámbito privado como la complacencia, la conformidad y la sumisión, mientras que el hombre es dueño del ámbito público y puede relacionarse.

Por lo tanto comprendemos que la narcocultura es una cultura completamente reconocida por sus valores, creencias y costumbres ligadas al narcotráfico. El narcocine es un cine de bajo costo cuya temática es la narcocultura. La mujer se ha estereotipado a lo largo del tiempo de una manera subordinada y pasiva, tomando siempre roles secundarios. Mercader confirma que en *Miss Bala* se mantiene el rol tradicional de la protagonista como mujer. Antes de pasar al análisis de la película, tenemos que definir los principales conceptos de la metodología.

1.3. Metodología

1.3.1. Puesta en escena

La puesta en escena es un espacio en el que se representa una realidad imaginaria. Según Carmona, esta representación imaginaria es lo que aparece en el encuadre y se compone de elementos como el escenario, el vestuario, el maquillaje y los atributos (127). De la apariencia física de la protagonista se analizarán aspectos como el físico, el maquillaje y la vestimenta de la actriz principal, para así comparar a la protagonista con el estereotipo de las mujeres que se relacionan con lo narco. También se analizará el posicionamiento de la protagonista en el encuadre, tomando en cuenta algunos atributos y la iluminación. Estos atributos son de gran importancia ya que tienen una relación con el personaje principal y cumplen un rol significativo en las escenas (Verstraten 65).

1.3.2. Cinematografía y edición

En comparación con la puesta en escena, donde hablamos de qué es lo que se ve en el encuadre, la cinematografía se refiere a cómo se ve la imagen. Se analizarán las técnicas filmográficas, técnicas como la superposición, efectos de óptica y el manejo de la cámara. Además, se abordarán los encuadres de los planos, ya que es importante entender qué y quiénes caben dentro del encuadre. También es importante resaltar el formato de las imágenes debido a que una pantalla panorámica tiene más espacio que un formato estándar (Verstraten 73). La cinematografía no solo transmite al espectador imágenes visuales en movimiento, sino que, con los movimientos de cámara se puede presentar cierta perspectiva a la audiencia para transmitir tanto mensajes implícitos como sensaciones al espectador (Verstraten 77).

La edición por otra parte es más bien el montaje realizado de diferentes tomas y cortes que se producen para ser presentados. Este tema se abordará en relación con la teoría de Mulvey, quien afirma que la edición y el montaje pueden ser utilizados para cosificar el cuerpo de la mujer por medio de la fragmentación que se realiza del cuerpo.

1.3.3. Narración auditiva

La narración auditiva tiene relevancia ya que hay una diferencia entre lo que se cuenta por medio de la narración auditiva y lo que se visualiza. Lo que no se puede decir con las imágenes, se puede decir con la música (Verstraten 161). Un aspecto importante es la procedencia de los sonidos ya que la fuente de los sonidos puede venir desde dentro o fuera del encuadre (Verstraten 162). Se analizarán diferentes aspectos como la música intradiegética, extradiegética y el silencio.

La música intradiegética se encuentra dentro del mundo de los personajes y forma parte de la escena, esto quiere decir que los personajes también escuchan este sonido. La relevancia de estos sonidos se presenta frecuentemente en películas como comentarios para una predicción moral, sugiriendo al público el estado del personaje. La letra de una canción intradiegética puede contener un comentario implícito sobre la historia, la situación o sobre el futuro de los personajes.

Por otra parte la música extradiegética solo es escuchada por el espectador y no forma parte de la escena. En este caso, las letras de una canción nos pueden dar información sobre la historia (156), la situación y el futuro de los personajes. Otras de las funciones que tiene una canción es la de identificar a un personaje, por ello no es necesario que se asocie al mismo personaje con el mismo tema musical durante toda la película. Por último, el rol más importante de la música es inspirar emociones y así intensificar o disminuir las emociones que se transmiten en una escena (Verstraten 160). En cuanto a los sonidos, el ambiente sonoro influye en las imágenes que el público percibe y a las que presta más atención (Verstraten 161). Los sonidos pueden influir en cómo el espectador percibe una escena. Otros tipos de sonidos que se presentan frecuentemente en las películas son más bien los comentarios. Estos comentarios pueden ser por una parte una predicción moral, indicando al público cuales son los personajes siniestros y bondadosos, o se habla de comentarios auditivos, afirmando mensajes implícitamente sobre los estados de los personajes (Verstraten 166-169).

Además de analizar la música y los sonidos, este análisis se enfocará en el silencio ya que la ausencia de sonidos puede contribuir a la narración de la película. Lamentablemente Peter Verstraten trata más bien el sonido y no su contraparte. Sin embargo, como observa Danijela Kulzic-Wilson, el silencio es un elemento que contrasta con los sonidos ya que sin el uno no se puede percibir ni apreciar el otro (6). El silencio en cada película tiene diferentes significados y es implementado de diferentes formas. Asimismo, el silencio se puede presentar en diferentes contextos durante la película: en el contexto del dialogo o el contexto de la banda sonora. La falta de habla o falta de sonido genera diferentes efectos en diferentes contextos. Por ello, cuando analicemos la narración auditiva en *Miss Bala*, prestaremos atención a las funciones narrativas del silencio en momentos diferentes.

Capítulo 2: Especificaciones de Miss Bala (2011)

2.1 Introducción

En este segundo capítulo se abordará la trama de la película *Miss Bala* (2011) a través de un pequeño resumen. Además, se profundizará en los acontecimientos históricos que inspiraron la historia para poder entender mejor los motivos principales para la creación del filme. En este capítulo se señalarán también brevemente algunos datos técnicos, tomando en cuenta los roles de dirección y el lugar de producción. Estos datos nos proporcionarán información sobre quién o quiénes dirigieron la película, dónde fue producida y quiénes participaron en ella tanto fuera como dentro de la pantalla. Finalmente trataremos el lugar que ocupa la película dentro de la industria cinematográfica mexicana.

2.2 Acontecimientos históricos que inspiraron la película

"A Bolivia y a Colombia, de compras...". Esa fue la respuesta de Laura Elena Zúñiga Huizar el 22 de diciembre de 2008 cuando la policía le preguntó adónde iba tan bien escoltada (Ordaz). Fue detenida en una ciudad de Jalisco, México, junto a un grupo de siete narcotraficantes, por un retén en el cual participaba el cuerpo policial local de Zapopan y el ejército mexicano. Durante ese retén fueron confiscados dos rifles de asalto AR15, tres pistolas, 9 cargadores, más de 600 cartuchos de diferente calibres, 16 teléfonos celulares y alrededor de 53 mil dólares en efectivo (Grillo). La razón por la cual esta noticia era impactante fue porque la involucrada, es decir Laura, era en aquel entonces la reina de belleza de Nuestra Belleza Sinaloa 2008 y en octubre del mismo año había ganado el título máximo del grupo del certamen de belleza la Reina Hispanoamericana 2008 en Bolivia. Uno de los siete acompañantes de la reina de belleza era su novio, otro de ellos era uno de los líderes del conocido cártel de Juárez, Ángel Orlando García Urquiza (Mendoza Aguilar).

La policía mexicana rápidamente difundió por los medios de comunicación la imagen de Zúñiga Huizar acompañada de los demás detenidos, como prueba de un nuevo éxito contra el narcotráfico, en donde la miss Sinaloa se presentaba despeinada, esposada y cabizbaja (Ordaz). Después de 40 días de detención el juez acabó retirando los cargos en contra de ella, ya que "no se encontraron pruebas suficientes en su contra" ("Liberan a la reina..."). A pesar de que la justicia había declarado inocente a Laura, el escándalo tuvo consecuencias drásticas para ella, puesto que las organizaciones de belleza adoptaron una postura negativa ya que no aceptaron ser parte de este escándalo, menos por tratarse del tema del narcotráfico. Zúñiga Huizar fue destronada de sus

coronas, tanto de Nuestra Belleza Internacional 2009 como de la Reina Hispanoamericana 2008 (Herrera).

2.3 Sinopsis de la trama de Miss Bala

Laura Guerrero es una joven que vive con su padre y hermano en Baja California, uno de los estados que cuenta en un contexto cotidiano con un alto número de actividades del narcotráfico⁴. La gran aspiración de Laura y de su amiga Suzu es participar en un concurso de belleza. Gracias a las conexiones que tiene su amiga, logran participar en un casting y después de poco tiempo reciben la buena noticia de que formarán parte de dicho concurso. Esa misma noche deciden celebrarlo. La celebración se ve interrumpida por un agente de la DEA⁵ quien le exige a Suzu que le acompañe. Forzada a subirse al coche, Suzu desaparece de la vista de Laura quien empieza a buscar a su amiga. Es de esta forma que Laura termina en un antro⁶. La vida de Laura cambia instantáneamente cuando en este antro se convierte en testigo de una masacre causada por un grupo de personas desconocidas. Preocupada por su amiga, que sigue desaparecida, Laura persiste en quedarse en el lugar y a causa de ello termina siendo secuestrada por los miembros del cártel, culpables de la masacre.

Una vez secuestrada se ve enfrente del capo, Lino Valdez, quien logra intimidarla lo suficiente para que se haga cómplice del cártel. El hogar de Laura se convierte en sede del cártel, situación que le fuerza a jugar un rol activo para proteger a su familia. Así, Laura se ve continuamente forzada a participar en actividades ilícitas para ayudar al cártel. Sin embargo, gracias al capo, Laura consigue nuevamente ser parte del concurso de belleza Miss Baja California en donde finalmente es la ganadora. Una vez más Laura se encuentra en deuda con el cártel y le preparan la misión de seducir a un prominente general militar. Cuando está a punto de seducir al general, tras haber visto un anuncio de la muerte de su amiga Suzu en el periódico, Laura cambia de opinión y le susurra al oído que están siendo observados por los miembros del cártel. De allí surge un enfrentamiento a balazos entre los agentes y los miembros del cártel. Laura logra sobrevivir la balacera, pero es capturada por la guardia civil. De este modo consiguen mostrar el

⁴ Véase Ovalle página 225.

⁵ DEA o la Administración para el Control de Drogas es una agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la lucha contra el contrabando y consumo de drogas. Tienen el poder de coordinar y conducir investigaciones antidrogas en el extranjero.

⁶ "Antro" tiene dos acepciones en la RAE. Sin embargo, este término también se refiere a los lugares como los club nocturnos donde los visitantes pueden bailar, socializarse y consumir alcohol (Melgar 3).

éxito del gobierno contra el narcotráfico. Durante la escena final Laura es llevada por la policía y es dejada en la calle de una cuidad cuya ubicación es desconocida.

2.4 Los datos técnicos

Esta película fue escrita y dirigida por Gerardo Naranjo. El director de origen mexicano trabajó a lo largo de todo el proyecto junto a algunos productores conocidos de Canana Films como Pablo Cruz, Diego Luna y Gael García Bernal. La financiación de la película no solamente fue realizada por Canana Films, sino que también participó el Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE. También tuvo un papel el Consejo Nacional para la Cultura y las Arte CONACULTA, y por último el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, FIDECINE ("A film by Gerardo Naranjo: Miss Bala"). La distribución internacional de esta película estuvo a cargo de la empresa Fox International Productions. Esta película se estrenó en el festival de cine en Cannes bajo la sección de *Un certain* regard⁷ representando al cine mexicano en el exterior. La otra fundación que financió a la película es el Instituto Mexicano de Cinematografía o IMCINE (Instituto Mexicano de Cinematografía). Es un instituto público en México que promueve el desarrollo de la cinematográfica en el país a través del apoyo a la producción tanto de películas cortas como de largometrajes. Además estimula la distribución, difusión y divulgación del cine mexicano tanto en México como en el extranjero. La película también recibió apoyo de FIDECINE, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, un fondo del Estado Mexicano que es conocido por apoyar el cine comercial. Las películas subvencionadas por ambos institutos tienen como objetivo generar una buena imagen del cine mexicano y de sus creadores en el mundo cinematográfico, ya que las películas tienen que poseer un cierto aspecto comercial para generar atención de un público internacional (El Instituto). Por tanto, los propósitos de estos institutos no son tanto apoyar un cine experimental de autor, sino más bien difundir representaciones cinematográficas positivas de México.

2.5 La industria cinematográfica mexicana

La película *Miss Bala* (2011) tiene un lugar particular en la industria cinematográfica mexicana. Hablamos de industria cinematográfica cuando hacemos referencia a la comercialización e industrialización de la cultura en una sociedad capitalista (Kellner 202). La película *Miss Bala* trata el tema del mundo del narcotráfico igual que las películas del narcocine, representando la

⁷ Esta sección consiste de una serie de películas con diferentes tipos de visiones y estilos. Son obras originales y diferentes que buscan el reconocimiento internacional.

violencia feroz que desestabiliza distintas regiones de México (Llanos Martínez). Un detalle que resulta importante resaltar es cómo se presenta este mundo violento de lo narco. En la película *Miss Bala* no se exhibe al narcotraficante por medio de imágenes explicitas, sino más bien se presenta un ambiente del mundo ilegal donde no se ve claramente a los delincuentes, ni la violencia que ellos provocan. Otra característica de las películas del narcocine es que suelen ser protagonizadas por actores no profesionales y en este caso *Miss Bala* cabe hasta un cierto punto en la categoría ya que la protagonista es una actriz sin experiencia previa como protagonista de un largometraje (Nichols 130). Sin embargo, Sigman es la única persona menos experimentada de todo el casting ya que los demás actores han interpretado roles en diferentes producciones cinematográficas. Otro detalle interesante es que la mayoría de las películas del narcocine son de bajo presupuesto y están bajo la sospecha de ser fundadas por los mismos cárteles en México (Nichols 131). Como hemos dicho, esta película ha recibido apoyo de diferentes institutos estatales y de una casa productora. Sin embargo, no es una película libre de las influencias de estas organizaciones criminales, puesto que, al rodarse la película, los miembros del equipo tuvieron que pagar a un cártel local durante la filmación (Yehya).

Se puede concluir que la película *Miss Bala* (2011) tiene similitudes con las películas del narcocine pero no comparte todas sus características. Según Rashotte, películas como *Miss Bala* (2011), *Heli* (2013) y *El Infierno* (2010) son más bien una mezcla del narcocine y del cine experimental. Estas películas tienen diferentes elementos en común con el narcocine pero a la vez comparten aspectos con las películas art-house que hace que se les haya denominado como el *nuevo cine de narco* (Rashotte, cap. "Postscript, From Culiacán to Cannes."). Es interesante esta información, porque las observaciones de Yolanda Mercader sobre la figura de la mujer están basadas en que la idea de que *Miss Bala* pertenece al narcocine. Pero de acuerdo Rashotte, parece que la película pertenece a otra categoría.

Capítulo 3: Puesta en escena

3.1 Introducción

En este capítulo trataremos la puesta en escena. Comenzaremos haciendo un análisis de la apariencia de Laura, personaje principal de la película, observando así su posición en la pantalla, su comportamiento y el modo en cómo se presenta como mujer. Para este análisis se hará uso de diferentes fragmentos de la película en los cuales Laura ocupa un papel central. Estos fragmentos se analizarán con la base principal del manual de Peter Verstraten y se utilizarán los conceptos tratados en el marco teórico.

3.2 Interpretación de la apariencia de Laura

Esta interpretación se enfocará solamente en la apariencia física de Laura. Respecto a esto, es importante resaltar que su apariencia a lo largo de la película va en contra de las características de la *mujer trofeo*⁸ o *buchonas*⁹ que remarcan Ovalle y Giacomello (305). Según Jiménez Valdez (109), estas mujeres suelen ser caracterizadas como mujeres que utilizan sus hermosura, sensualismo y sus cuerpos voluptuosos para llamar la atención. Las características físicas de estas mujeres nos muestran que se trata de mujeres muy afeminadas quienes utilizan ropas muy a la moda y muy caras de marcas conocidas, sus adornos y sus maquillajes son extremos y llamativos, utilizan muchas joyas artificiales y todo lo que llevan encima es con el fin de llamar la atención para ser vistas.

Plano americano con el cuerpo de Laura en el centro.

Primer plano con el rostro de Laura en el centro.

El cuerpo de Laura no corresponde con el cuerpo estereotipado de las buchonas o de las mujeres trofeos. En este caso, la actriz que personifica a la protagonista es una mujer delgada con pocas curvas, sus pechos no son grandes ni tampoco tiene una cintura acentuada. Durante la película a la protagonista no parece importarle mucho su apariencia física ya que tiene un aspecto

⁸ La mujer trofeo es una mujer que para el narco presenta otro objeto más de conquista y cierto status simbólico al narco (Véase Valenzuela 217).

⁹ Buchonas son mujeres quienes explotan su belleza y sensualidad para ingresar en el mundo del narco para recibir provecho de esta vida y su glamour (Véase Mata- Navarro).

un tanto desarreglado. Lo vemos en una escena de la película en donde incluso la organizadora del concurso le regaña por llevar unas uñas tan desarregladas (minuto 0:06:08). En el transcurso de la película hay también un notable cambio de Laura con respecto a su forma de vestir. Al comienzo, su vestimenta cubre la mayor parte de su cuerpo, lleva ropa muy sobria y simple: pantalones hasta debajo de la rodilla, una chaquetilla que cubre sus brazos y una camiseta que le cubre hasta su cuello. Después, cuando ya forma parte de la banda de narco, en lugar de pantalones lleva vestidos y faldas más arregladas y por el hecho de ser participante de un concurso de belleza se ve obligada a mostrar más de su cuerpo y a vestirse de manera un poco más decente, sin ser extremista. El único momento en que ella se ve más atrevida con su vestimenta, es el momento en que tiene que seducir al general del ejército mexicano. Allí viste un vestido blanco bastante más sensual y tiene tacones, lleva además unos pendientes muy grandes y todo hace juego con la corona que ha ganado. Se ve que no se siente a gusto con la situación que está viviendo y a pesar de haber ganado el concurso de belleza, no le da ninguna importancia a su apariencia. En cuanto al maquillaje, vemos también un importante cambio durante la película. Al principio tiene un maquillaje muy neutral y simple que apenas puede ser percibido por el espectador. Una vez que ella asume su rol como miss en el concurso, su rostro se ve más cuidado y se atreve a utilizar más maquillaje pero no tanto como las demás participantes, que a diferencia de ella llevan una cantidad desaforada de maquillaje en el rostro. Esto nos demuestra que Laura no cabe ni en la categoría de una miss universo ni en la categoría de las mujeres estereotipadas con el mundo del narco, cuya imagen se relaciona con los cuerpos ostentosos, las curvas marcadas y un claro uso de cirugía, todo esto para satisfacer a su amante, el capo, jefe de la banda traficante.

Es notable también la forma en que la protagonista lleva su pelo. Al inicio de la película lo lleva amarrado en una media coleta, dejando el resto de su pelo suelto por atrás y descubriendo su rostro por completo, sintiéndose de cierto modo libre al mostrarse tal y como es. Desde el momento en que ella se convierte en testigo de la masacre en el antro, ella lleva su pelo de un modo desarreglado. Empieza a dejar el pelo suelto y lo utiliza para cubrir parte de la cara y de los hombros. En una escena cuando el capo entra a su hogar e invade su espacio, ella intenta protegerse y cubrirse con su cabello ante la mirada del capo. El pelo oscuro, además de que parece que la cubre, parece también que acentúa aún más el rostro de la protagonista en la imagen y esto permite que se tenga mayor acceso a los gestos de su cara a través de los primeros planos. De esta manera Laura utiliza su cabello como protección contra la amenaza que en este momento representa Lino,

el jefe de la banda. Hacemos referencia a la imagen en donde Lino toma su cabello y lo pone por detrás de los hombros, poniendo al descubierto parte del cuerpo de Laura. Al ser una imagen en primer plano, podemos observar claramente la incomodidad de Laura, ya que ella utiliza el cabello para cubrir parte de su cuerpo, y protegerse ante cualquier mirada.

3.3 La vulnerabilidad de Laura en la película

A lo largo de la película y gracias a varios primeros planos se puede apreciar a Laura como el centro de la historia y así observamos sus emociones y reacciones ante las situaciones que se le presentan. El espectador, durante la película, ha podido observar una gran vulnerabilidad de Laura, no solamente física sino también emocional.

Gracias a la bata y el enfoque, la protagonista es protegida ante la mirada masculina.

Laura, posiblemente para evitar la mirada masculina, apaga la luz antes que la cámara pueda hacer una imagen nítida de su cuerpo.

Este fragmento (minuto 0:46:40- 0:48:29) es una de las escenas más explícitas que hay en toda la película. El capo le ordena a Laura que se quite la bata y que se ponga ropa interior, ella hace lo que se le ordena y sin quitarse la bata se pone la ropa interior para no quedarse completamente desnuda ante el público. Lo interesante de este fragmento es la composición. Laura está en el trasfondo del encuadre y su imagen es borrosa. La bata que lleva puesta le protege de la mirada del público. La bata tiene el mismo color de la pared, lo que hace que Laura parezca invisible. Al capo se le ve nítidamente todo el tiempo, a pesar de que no esté en el centro de la imagen sino a la derecha, en la parte baja del encuadre. Debido a una combinación de elementos cinematográficos como; la ubicación de Laura en el espacio, el color de su bata y el enfoque de la cámara la película no permite que el resto de los espectadores, tanto el personaje como los que ven la película, vean su desnudez. En la imagen, el cuerpo de Laura está en el centro del encuadre. Sin embargo esta imagen nos hace sentir que Laura se niega a cosificar su cuerpo, ya que todo el tiempo está tratando de cubrirse o de rechazar la mirada del espectador. Aunque el encuadre deja al público ver lo que el hombre ve en ese momento, nos permite también ser parte del momento en el que ella cubre sus partes íntimas con su ropa sin desnudarse completamente. En el momento

en que gira para ponerse de frente a la cámara, la imagen sigue borrosa. Laura camina para acercarse al capo y para entrar en el campo enfocado con el fin de que su imagen se vuelva nítida, pero en este momento ella apaga la luz y deja al público en la oscuridad. Por lo tanto, en esta escena no se permite que el espectador aprecie la desnudez de la protagonista.

Esto nos demuestra que en la película *Miss Bala* se lucha contra la vulnerabilidad de la mujer, protegiéndola de cierta manera de la mirada machista de los personajes masculinos como Lino y el general, quienes no hacen otra cosa que mirar a Laura como un objeto con el cual pueden hacer lo que a ellos se les antoja. También podemos decir que al personaje principal se le protege de la mirada voyeurista de los espectadores evitando así una cosificación o un acercamiento sexual al cuerpo de la protagonista.

Otro fragmento que nos permite ver la vulnerabilidad de Laura es cuando ella aparece en el centro de la imagen y su cuerpo ha sido cosificado para transportar el dinero del capo (minuto 0:50:06 - 0:52:01). En esta imagen se ve a Laura en su ropa interior. El enfoque es de primer plano y hace que el rostro de Laura sea central y nítido. Lino, el capo, le arregla el pelo, tirándolo hacia atrás, exponiendo a Laura al público, y le pone una cadena de cuero en su cuello, simbolizando que ella ya no es libre y que es propiedad de él y de su banda. Esta imagen da la sensación que él está poseyéndola. Al mismo tiempo Laura observa directamente a la cámara pareciendo que tiene contacto con el espectador. Laura emite sentimientos y sensaciones solo con la mirada, es una mirada de aceptación, de rebeldía y resistencia a la vez, enfrentándose directamente con el espectador quien se ha convertido en cómplice de este acto y así muestra el disgusto de usar su cuerpo como instrumento. La iluminación de la cara de Laura hace que resalten sus emociones de ese momento, una sensación de dos polos opuestos: de aceptación y oposición. Desde su rostro, la cámara va bajando y así se va descubriendo su cuerpo. Sin embargo, mientras la cámara quiere mostrar más de ella, ella se va cubriendo cada parte con la ropa, protegiéndose una vez más de la mirada del espectador. El cuerpo de Laura ya no se ve completamente expuesto, debido a que se está vistiendo, pero de todos modos la cámara se enfoca en las partes que están desnudas. Es aquí en donde se muestra que su cuerpo está deformado por la cinta que cubre su barriga, la que sostiene el dinero que tiene que transportar. Esta cinta tiene el mismo color que la piel de Laura y eso da la sensación de que está desnuda pero que a la vez tiene una deformación en esa parte de su cuerpo. Otro punto interesante es que el ombligo de Laura está expuesto al espectador pero este también se cubre con la cinta, por lo que consideramos que las imágenes no son exóticas, ya que esta parte

del cuerpo ha sido considerada tradicionalmente como una zona erógena (Tíbon). Según Tíbon, el ombligo femenino no solamente representa el centro del cuerpo ni tiene una relación importante en la maternidad, sino que además desde hace tiempo se considera en diferentes culturas como un símbolo erótico ("Prólogo"). Antiguamente, especialmente en Hollywood, estaba prohibido mostrar el ombligo de la mujer. El hecho de que el capo tapa el ombligo de Laura, demuestra que de una u otra manera se está protegiendo a la figura femenina de la mirada voyeurista.

Ya hemos afirmado que a lo largo de la película se demuestra que Laura nunca quiere mostrar su cuerpo al espectador y que siempre evita las miradas. La imagen en donde más desnuda aparece, aun la cubre su ropa interior. Este fragmento (minuto 1:04:52 - 1:06:26) afirma lo dicho ya que en este momento se está exponiendo desnuda al público intradiegético para ponerse el traje de baño pero no se muestra desnuda ante el espectador que está viendo la película. Podemos afirmar entonces que ella no permite que su cuerpo sea cosificado por el espectador.

La expresión de Laura es intenso mientras está expuesta al público.

La expresión intensa de Laura relaja un poco cuando ella es cubierta ante la mirada del espectador.

3.4 La corona como representación de la belleza de la mujer

La belleza es un atributo importante dentro de la película. Esto se ve reflejado en la transformación de Laura a través del transcurso de los hechos y en lo que llegó a ser para ella este círculo de vida y anhelo personal de convertirse en reina de belleza. También se relaciona con la función que tiene la película: abrir los ojos ante la realidad del rol de la mujer en la narcocultura. Desde la primera escena se pone de relieve que la protagonista anhela formar parte del mundo de la farándula, que quiere ser parte del mundo de las mujeres conocidas, populares y bellas (minuto 00:00:33-0:01:15). Laura aspira a ser como los iconos de belleza, tal como las mujeres que aparecen en el mural de su habitación, mujeres que son cosificadas en el mundo popular como Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Madonna y Shakira. Estas son mujeres con cuerpos sensuales, *sex symbols*, quienes han sido sujetas a la mirada masculina. Vemos que en el momento en el que la protagonista

entra en su habitación ella se para enfrente del espejo y, a través de su reflejo, da la sensación al espectador de que ella misma quiere formar parte de este mundo.

Una de las fotos que resalta en la pared es la de una reina de belleza, esto se puede apreciar por la corona. La corona es el símbolo del premio máximo para las participantes del concurso de belleza ya que representa el éxito del certamen. No solamente representa el título máximo sino también el triunfo de la ganadora sobre las demás candidatas y ser coronada como la mujer más bella entre todas. Laura aspira a ganar el concurso de Miss Baja California para poder tener un futuro mejor, como la mayoría de las mujeres latinoamericanas quienes creen que ganando el certamen de belleza tendrán la oportunidad para abrir puertas que previamente estaban cerradas (To Be A Miss). El espectador puede apreciar una pasarela con diferentes mujeres, todas con la misma aspiración de ganar el concurso de belleza y de cumplir este sueño anhelado para tantas muchachas (minuto 0:04:11- 0:05:11). Claro que Laura tiene el apoyo del cartel y termina entre las finalistas. Al momento de coronar a la nueva miss Baja California, la encargada de sostener la corona, la trae sobre un cojín especial, tratándola como un objeto frágil de alta importancia (minuto 1:12:05- 1:13:33). Sin embargo, cuando Laura la deja caer hace como si no fuera nada y la recoge. Este cambio de actitud de Laura se ve reflejado en cómo ella trata la corona. La corona no inspira ninguna emoción en Laura en el momento en que es coronada. Al mismo tiempo, la primera finalista sale corriendo con lágrimas en sus ojos por no haber ganado ese primer lugar. Las personas encargadas de Laura constantemente le tienen que recordar que la corona es un objeto preciado y deseado por muchas, y que el trato debe ser importante.

Lo irónico es que al final Laura ha ganado la atención de una persona quien le abre muchas puertas, incluso le hace ganar el concurso de belleza que ella tanto anhelaba. Él le da lo que ella nunca imaginó lograr en su vida, pero Laura ya no lo desea. Cuando ella se escapa de sus obligaciones como Miss Baja California, en la estación de bus, simplemente deja la corona a su lado y ella se ve perdida en el pensamiento, cerrada y aislada del mundo. Cuando el capo la viene a buscar después de que ella abandona el sitio, él mismo se lleva la corona, tomándola con la mano derecha, mientras que con la otra toma a Laura, estableciendo una relación explícita entre Laura y la corona. Esto inspira una correlación entre la vida de Laura y la corona. La mujer que utiliza su belleza simplemente es otro trofeo, otro símbolo. La mujer que tiene una función en el mundo del narco es simplemente otro objeto, una representación para la sociedad.

3.5 Conclusiones

Gracias a este análisis podemos concluir que la apariencia física del personaje de Laura no coincide con el estereotipo de mujeres que se ven relacionadas con el mundo de lo narco, mujeres ostentosas, extravagantes y llamativas. Por el contrario, Laura es una chica delicada cuya personalidad la aleja de todo lo que podemos llamar el lujo. A pesar de ser el centro de la película, Laura muestra su vulnerabilidad y evita constantemente la mirada masculina. De este modo se protege a la figura femenina de la amenaza que puede significar el género opuesto. Por otra parte, hemos comprendido que la corona ya no tiene el mismo significado que al principio, es decir, representar el comienzo de una vida mejor. Este objeto significó para Laura una confrontación con la realidad de su vida, la hizo darse cuenta de que la corona no significa tener una vida mejor, de que no es la corona lo que te da satisfacciones ni alegrías. En este caso, Laura llegó a darse cuenta de que Lino la trataba igual que ese objeto que para ella siempre fue un anhelo, pero que para los demás no tenía ningún significado. Entonces, la mujer es presentada como agente principal y activa en su rol dentro de su propia historia, evitando ser estereotipada o cosificada.

Capítulo 4: Cinematografía y edición

4.1 Introducción

En este capítulo trataremos el tema de la cinematografía y la edición. Comenzaremos haciendo un análisis de los diferentes elementos de cinematografía y edición que se han podido observar a lo largo de la película como las tomas largas, el *slow zoom in* y los primeros planos.

4.2 Las tomas largas

En Miss Bala se han podido observar un total de 144 planos diferentes. El manejo de la cámara y las tomas largas son características de slow cinema¹⁰. Esta forma de cinematografía le permite al espectador reflexionar sobre los acontecimientos que toman lugar. Una película parecida a esta es Elephant (2003) de Gus Van Sant sobre un notorio masacre en una escuela norteamericana, y conocida por sus tomas largas. Lo interesante de esta técnica tanto en la película *Elephant* como en Miss Bala es cómo se representan los temas que para la nación son un tema sensible. En el caso de Elephant, Little (116) comenta cómo esta película evita crear un espectáculo, aunque la violencia y la muerte sean temas importantes en la película. En el caso de Miss Bala, se minimiza la sensación de espectáculo que sí suele ser dominante en otras películas que se relacionan con la narcocultura, las cuales se basan en la acción, en la ostentación de lo narco. De esta misma forma en que se trata el tema de lo narco, se trata también el rol que tiene la mujer en la película ya que se presenta de una manera muy distinta al estereotipo de las mujeres que se relacionan con lo narco, que suelen ser mujeres bellas con aspiraciones al dinero y a la ostentación. Las tomas largas dan a los espectadores el tiempo necesario para observar, experimentar y reflexionar sobre los sucesos a lo largo de la historia para que así ellos mismos puedan sacar sus propias conclusiones sobre el rol de la mujer y el rol de cada personaje. Tampoco da soluciones o finales felices al espectador, ya que simplemente presenta varios hechos de los cuales el espectador mismo crea una caracterización del personaje de Laura, y se puede llegar a caracterizarla como una persona moral, pasivo, dócil o fuerte.

Las tomas largas de la película enfatizan el hecho de que hayan muy pocos cortes durante el largometraje. Esto es muy interesante ya que en la forma de edición el espectador no presencia

¹⁰ Slow cinema es una corriente cinematográfica dentro de la categoría de películas experimentales. Tiene como característica de esta corriente el aspecto lento. Este lento aspecto se puede presentar en diferentes ámbitos: por la estética por medio de tomas largas, por la velocidad de la narración de la historia y por el tiempo en que los acontecimientos suceden (Çağlayan 9).

la fragmentación de la mujer, lo que también es una forma de cosificar a la mujer. Según Laura Mulvey, el uso de cortes y otras técnicas de edición pueden tener el efecto de fragmentar el cuerpo de la mujer y, por tanto, de cosificarlo (809). Presentando al cuerpo en fragmentos, se presenta a la mujer como un objeto en lugar de como una persona, y ello sobre todo para la mirada masculina. De este modo, el cuerpo fragmentado de la mujer es convertido en un objeto pasivo para el consumo de la mirada voyeurista. Por ello, el hecho que *Miss Bala* tenga muy pocos cortes hace que no se fragmente el cuerpo de Laura y así se le proteja de la mirada masculina.

Ya se ha observado en el capítulo anterior que la protagonista intenta evitar la mirada masculina, quizá la mirada de cualquiera. Con la falta de edición se suele convertir a la mujer en un objeto de deseo para el sexo masculino. Eso se ha demostrado en diferentes cortes, cada uno con diferentes fragmentos en donde los análisis se centran principalmente en que el cuerpo de la mujer no tiene una posición central en esta película. De este modo, se entiende que la imagen de la mujer se quiere proteger y tratar con mucho cuidado. De cierta manera, el hecho de que la mujer ocupe un lugar central a lo largo de casi toda la película enfatiza los problemas que padecen las mujeres dentro del mundo del narco, como por ejemplo hacer trabajos de alto riesgo como hacer de mula para transportar la droga o el dinero, un trabajo que además es mal remunerado (Valdez). Esto conlleva una postura compleja que rechaza por completo la cosificación de la mujer en cualquier ámbito de la vida.

4.3 Los primeros planos

Los primeros planos acompañan a las tomas largas durante toda la película. Las tomas largas han sido acompañadas por una gran frecuencia de primeros planos a lo largo de la película. Estos primeros planos son planos que centran y enfocan al personaje desde muy cerca y así nos permiten ver cada detalle en la imagen. En esta película se han podido observar varios primeros planos con Laura en el centro. Estos planos hacen que el espectador se fije en sus expresiones, gestos, miradas e intente descifrar qué es lo que siente la protagonista en aquel momento. Con solo tener acceso a su semblante, la mirada de Laura se convierte en un elemento persistente para el espectador. Todo esto se alcanza gracias a las tomas largas dejando al público observar con toda tranquilidad todos los detalles del rostro de la protagonista. El continuo acercamiento hacia el rostro de Laura tampoco da espacio para que el espectador forme una empatía con la protagonista, esto debido a que el espectador está constantemente centrado en las emociones de Laura antes los sucesos de su historia. La combinación de las tomas largas hace difícil el no crear la empatía con la protagonista,

ya que el público está observando directamente a la persona en su rostro. Esto hace que la película sea muy intensa. Además, al guiarse el enfoque del público hacia la historia de la muchacha y hacia sus emociones, estos primeros planos no dejan espacio para que el público pueda tratar a Laura como un objeto sexual sino que más bien se enfoca directamente a un ser humano.

Otro aspecto interesante del primer plano son los *tracking shots*. Estos son los primeros planos que siguen a la protagonista mientras ella se mueve. En estos casos, el espectador puede observar el entorno de Laura, sus alrededores y el tipo de ambiente en donde ella se está envolviendo. Aunque el público jamás se aleja de Laura a través de los primeros planos, también se divisan en el fondo los entornos de Laura. El primer plano le impide al espectador tener un panorama completo del ambiente y del entorno. Al enfocarse no solamente en Laura sino también en lo que sucede detrás de ella, tenemos la sensación de que estamos viviendo lo mismo que ella y que estamos presentes en la película. De este modo, se fortalece el lazo entre Laura y nosotros como espectadores. El espectador se convierte en un testigo pasivo, un observador de la historia de Laura y de los acontecimientos que ella vive en cada minuto, pero también se crea una relación entre Laura y el público. Además de sentirnos como testigos presentes en la vida de Laura, ella sigue siendo el centro del encuadre y también de una u otra forma toma un rol activo de proteger al espectador de aquel entorno.

4.4 Slow zoom in

A lo largo del largometraje hay varios primeros planos, pero un detalle interesante es que cuando hay un plano general en la mayoría de los casos viene acompañado de un movimiento de cámara. Un efecto que aparece con bastante frecuencia es el *slow zoom in*. Este efecto que se puede observar a lo largo de la película es una forma de acercar y dirigir la atención del espectador a un punto exacto. Esto tiene un efecto dramático en el cual el espectador se ve forzado a ver los detalles dentro del encuadre. En combinación con las tomas largas esto entrega el tiempo suficiente para fijarnos en todos los elementos que aparecen dentro del encuadre y reflexionar sobre ellos. No solamente dirige el enfoque del espectador hacia el punto fijo del *slow zoom in* sino que la película obliga al espectador a observar la imagen presentada sin poder evitarla o actuar en contra.

Uno de los fragmentos más interesantes en el que este elemento aparece es en la escena en que Laura es violada por Lino (minuto 1:19:24 - 1:20:13). El espectador ya ha sido establecido como observador y testigo de los sucesos de Laura, pero gracias al *slow zoom in*, el espectador, en cierto momento, se encuentra muy cerca del acto morbo, cosa que inspira una sensación de

invasión cuando presenciamos este acontecimiento desde tan cerca. Al inicio se está más lejos y la iluminación limita ver el acto. El acercamiento de la cámara crea en el espectador un impacto dramático ya que se puede ver perfectamente el rostro de Laura. El espectador, al ver a la protagonista con quien ya ha compartido todo el tiempo de la película, ha podido presenciar todo lo que le ha ocurrido. Debido a la oscuridad de la imagen, el espectador está limitado a ver solo un lado del rostro de Laura, y esto hace que no pueda ver las emociones o mejor dicho la falta de emoción en el rostro de la protagonista mientas Lino abusa sexualmente de ella, este rostro inspira la sensación de morbo e incomodidad. Al ser testigo de este acto se quiere romper con la mirada masculina durante una escena en la que hay una violación. Todos los elementos sensuales que un espectador pueda presenciar durante una escena de violación, no están presentes. En este caso y gracias a los actos del capo, se percibe por un momento una oportunidad de la mirada masculina y voyeurista cosificando a la mujer como un objeto de deseo sexual, pero la película no lo permite. Es interesante ver que esta escena por más sexual que parezca, no da ni un mínimo de espacio para que el espectador disfrute sexualmente de este acto.

4.5 Movimiento de cámara

En una escena especifica cuando Laura entra a la sala en donde se encuentra el escuadrón del general, podemos observar un cambio desde un plano con una posición neutral hacia un ángulo de picado. Este fragmento (minuto 1:34:16 - 1:34:53) es uno de los pocos planos que tiene un rápido movimiento de cámara con música de fondo. El elemento de la narración auditiva se tratará en el próximo capítulo por lo que aquí nos centraremos en la cinematografía y edición. En esta toma larga, la posición de la cámara cambia desde el perfil neutro hacia un ángulo picado o casi cenital mientras que Laura camina hacia el fondo de la sala.

Angulo de cámara picado.

Este ángulo le permite al espectador ver tanto el entorno de Laura, la reacción del resto de los presentes y la propia reacción de Laura ante el resto del ambiente. Ella camina delante de una fila de hombres sentados que solo la miran mientras ella pasa enfrente de ellos. Mientras la

protagonista camina hacia el otro lado del espacio, el espectador recibe cierto grado de poder ya que tiene otra perspectiva sobre Laura. La protagonista parece tan frágil en su vestido blanco que contrasta con su piel canela y con su pelo negro azabache. Por otro lado, se crea una discordia con los hombres que la están rodeando, quienes están vestidos con sus trajes negros. La posición de la cámara hace que Laura se vea aun así más pequeña y delicada. Lo interesante es que este ángulo de cámara muestra la relación de poder entre ellos. Aunque los guardias están sentados y Laura parada, ella no tiene poder en esta escena. Los agentes, aun cuando estando sentados, parecen seguir siendo más altos y más fornidos que la protagonista en esta composición. De tal manera, se insinúa que aunque los agentes sigan sentados, siguen teniendo el poder y la fuerza. Esta escena transmite una sensación de inseguridad e incomodidad, tanto dentro de la imagen como fuera. El fragmento sugiere que no solamente la protagonista se siente incómoda en ese momento sino también todos los de su entorno. El movimiento de la cámara le comunica al espectador quién es el que tiene el poder en ese instante.

4.6 Conclusiones

En base a lo dicho, concluimos entonces que gracias a las tomas largas, la película da la posibilidad a los espectadores de reflexionar profundamente sobre todas las escenas y sobre todos los acontecimientos realizados por la protagonista. Para este análisis, lo más relevante es la forma en que estos recursos de cinematografía y edición contribuyen a la representación del género femenino. El espectador frecuentemente se ve confrontado con nada más que la realidad vivida y entregada a través de las imágenes. Al ser una película de poco montaje, se disminuye la fragmentación del cuerpo de Laura, lo cual nos conlleva a deducir que se ve y se presenta a Laura como una persona y de ninguna manera como un objeto. Por ende, el filme rompe con las expectativas de la cosificación que suele tomar lugar en otras películas. Por otra parte, vemos que gracias a los primeros planos que se presentan en la película, se crea una conexión entre la protagonista y el espectador. Estos planos permiten que el espectador sienta empatía por la protagonista, ya que sus emociones aparecen perfectamente reflejadas y registradas por la cámara. De esta manera vemos y comprendemos a la protagonista y no se nos da el espacio de cosificarla ni compararla con un objeto sexual. Los tracking shots también contribuyen esta relación, ya que permiten que formemos parte del entorno de Laura y vivir lo que ella está viviendo. Vemos además que los efectos de slow zoom in dan la oportunidad de ver cada uno de los detalles del encuadre empujando a observar detenidamente los gestos del rostro de los personajes, tal como lo vemos en

una de las imágenes en donde Laura es violada, cuya esencia no permite evitar el enfrentamiento directo con la escena. Los movimientos de la cámara tienen relación directa con los personajes y con el estatus social de estos, categorizándolos así por su poder y autoridad tal como lo hemos visto en la imagen en donde se compara a Laura, una chica joven, frágil y delicada con los hombres fuertes, robustos y corpulentos que trabajan para el general Duarte.

Capítulo 5: Narración auditiva

5.1 Introducción

En este capítulo trataremos la narración auditiva de *Miss Bala*. Este análisis se basará principalmente en tres diferentes elementos: la música, el sonido y el silencio. Todos estos elementos se examinarán en base al manual de Peter Verstraten y se utilizarán las nociones tratadas en el primer capítulo. También discutiremos la fuente del sonido en diferentes momentos de la película, viendo si la música y los sonidos son intradiegéticos o extradiegéticos.

5.2 Música intradiegética

La música intradiegética es el sonido que proviene del encuadre, esto quiere decir que se trata de los sonidos que los personajes también pueden escuchar. La película se inicia con un silencio que rige en el espacio de una habitación, este espacio o silencio comienza a ser llenado por alguien. Aún no sabemos de quien se trata, pero rápidamente se asume que se trata de la protagonista. Los primeros sonidos que se escuchan son entonces de la protagonista que está cantando una canción. Lo interesante de este momento es que la fuente del sonido no viene desde dentro del encuadre sino desde un espacio fuera de él. Durante toda esta escena la fuente del sonido circula fuera de lo que se ve y en el momento en el que la protagonista se pone enfrente del espejo ya podemos escuchar que al caminar sus pasos son pesados. Hay otros sonidos en el ambiente que además llenan el resto del espacio. Se escuchan muy a fondo unos ladridos de perros y es muy interesante que este sonido se complemente con la canción que la protagonista está cantando en ese momento, "Me rio de ti", una canción de la cantante mexicana Gloria Trevi. Esta canción era muy popular en México al inicio del año 2011, esto le sugiere al espectador que los hechos de la película toman lugar en este año. Cosa interesante también es que la letra de la canción nos aporte información adicional sobre la película, ya que habla de una mujer independiente que no necesita de un hombre para ser feliz, debido a que en este momento está disfrutando de su libertad mientras que su antigua pareja cree que era él la fuente de su felicidad y la razón de la existencia de aquella mujer.

La razón por la cual es interesante la letra de la canción es porque desde ese momento el público solo escucha fragmentos de la canción que hacen parecer que la felicidad y la existencia de Laura dependen completamente de una persona. Es así que escuchamos frases como: "Paso mis noches en vela sufriendo por ti" o "Sin ti, de tu partida". Como el público solo escucha esos fragmentos de la canción, los puede interpretar como un pronóstico musical sobre las

características de la protagonista: una mujer cuya existencia depende del capo y de los hombres en su alrededor. Sin embargo, la canción es más bien un himno a la mujer independiente y parece contener un comentario implícito sobre la actitud de Laura. La obra musical sugiere que ella es una persona que no quiere depender de nadie, que quiere progresar por su propia cuenta. En el fragmento en donde ella se encuentra en el coche con el capo (minuto 1:15:34 – 1:16:27), después de ganar el concurso de belleza, su carácter también se refleja en el siguiente dialogo:

LINO

¿A que te andas yendo? ¿No querías ser miss o qué?

LAURA

Pues sí, pero no quería ganar así.

De este modo, podemos decir que en la película hay cierta manipulación en cuanto al rol de la mujer ya que los fragmentos expuestos representan a una mujer dependiente mientras que la versión completa de la canción habla de todo lo contrario, es decir que la mujer no necesita de ningún hombre para ser feliz. Es así, debido a esta manipulación, como se complica la imagen de la mujer ya que se tiene la libertad de interpretar a la protagonista como mujer dependiente o más bien independiente debido a todo el trascurso y los cambios que sufre a lo largo de la película.

Otro ejemplo de música intradiegética aparece en el fragmento, en donde Laura entra en la habitación del general Duarte y se encuentra con el escuadrón del general (minuto 1:34:16 - 1:34:53). En el capítulo anterior ya hemos analizado el movimiento de cámara, pero ahora vemos que la narración auditiva también juega un rol importante en este contexto, ya que al entrar al lugar en donde todos los personajes se encuentran, la música clásica rellena todo el espacio. Los guardias están escuchando "Ave María", compuesto por Franz Schubert. Pareciera que hay una purificación del alma de Laura ya que está pasando por un momento religioso con esta música de fondo. Esta composición musical, con un fuerte contenido religioso, se ve incluso en armonía con el vestuario de Laura, quien va enteramente de blanco, reflejando la pureza de esta pieza musical. Después de este simbolismo, de suplicar a la madre de Jesús, la mujer más amada en todo el mundo y quien ha sufrido mucho, ella recibe el coraje de tomar su vida en sus propias manos y avisar al general Duarte que la banda Estrella les están escuchando por el móvil. La narración auditiva en

combinación con el ángulo picado de la cámara crean una transformación en la protagonista, que se puede interpretar como un trance religioso que le lleva a tomar las riendas de su vida y rebelarse contra el papel que los hombres del cártel le han asignado.

Resumiendo, estos dos elementos musicales, "Me rio de ti" y "Ave María", demuestran que este personaje principal ha tenido un claro desarrollo dentro de su historia. Esta mujer ha sufrido un cambio considerable en su vida, lo que nos revela que su papel es bastante humano y complejo a la vez.

Otro punto relevante de los momentos de sonidos intradiegéticos son las murmuraciones de los hombres que están alrededor de Laura (minuto 0:45:52 - 0:46:07). Ya hemos explicado que durante la película hay una escasez de sonidos, de diálogos y música, lo que hace que llame la atención una imagen en donde aparece una murmuración bastante fuerte. De modo que queda en evidencia la importancia de este sonido y en esta ocasión lo interpretamos como una amenaza. A pesar de la amenaza que representan los hombres que están en el mismo lugar de Laura y que a la vez están alrededor de ella, podemos asegurar que de todos modos se distingue la presencia y la imagen de la mujer quien sigue central. Aunque haya amenaza en su alrededor, solo vemos enfocada a Laura. El público sigue conservando una conexión con la protagonista lo que hace que siga identificándose con las emociones de la mujer.

5.3 Música extradiegética

A lo largo de la película hay diferentes tipos de sonidos extradiegéticos que provienen desde fuera del mundo de la protagonista. Estas piezas musicales inspiran la sensación de suspense e intriga en el espectador. Esta música extradiegética aparece en diferentes formas y en diferentes escenas. A veces el suspense se presenta a través de una música tocada por una orquesta o instrumentos de cuerdas frotadas, otras veces se presenta por instrumentos de percusión. Y así se presentan diferentes tipos de suspense en diferentes escenas. Lo interesante es que todos estos momentos en que el suspense es generado mediante los instrumentos, se trata de momentos en que Laura funciona como miembro del cártel. El hecho de que Laura sea mujer, no es de suma importancia en dichas situaciones. El suspense se enfoca más bien en el trabajo que ella está haciendo y en el riesgo que está corriendo la protagonista como un miembro de la banda Estrella.

Es por ello entonces que afirmamos que estas piezas musicales, que aportan suspense, solo aparecen en fragmentos en donde los actos son realizados por los miembros del cártel y no en

ocasiones en donde Laura aparece desnuda o en donde el capo intenta tener intimidad con ella. Debido a esto concluimos que no se trata de una intriga de un momento sexual. La película claramente remarca que las escenas de suspense y acción son gracias a los actos cometidos por la banda, demostrando peligro para cualquier sexo y no en donde Laura es cosificada o convertida en deseo sexual. Así es como por medio de la narración auditiva la película no permite que Laura sea cosificada.

5.4 Silencio

El silencio es otra característica importante en esta película ya que hay muy poco diálogo entre los personajes y muy poca música tanto extradiegética como intradiegética. Lo que sí es constante, son los sonidos ambientales dentro de la película, pero estos a veces también funcionan como silencio. Un ejemplo interesante de este tipo de silencio es durante la escena en la cual Laura es violada. El silencio reina durante este acto. Esta escena es una escena muda ya que entre los personajes no se intercambia ningún tipo de sonido. El ambiente es llenado por el sonido del motor de un coche encendido y le acompañan también pájaros cantando, grillos y olas del mar. Todos estos sonidos ambientales se van complementando y se convierten en un tipo de ruido blanco¹¹ lo que hace que el espectador pueda considerar este momento como silencio. Como los personajes se encuentran en la oscuridad, el espectador no puede identificar exactamente los sonidos ambientales que llenan el espacio ya que provienen desde fuera del encuadre. Sí da la sensación de que se encuentran muy lejos de la cuidad, de que están en un lugar muy aislado. Este ruido blanco que rige en este fragmento, tiene un rol importante ya que asegura que la vista esté dirigida solo al personaje principal, a la mujer.

Lo que ocurre en este fragmento es que sexualmente el capo toma ventaja de la relación de poder entre los dos. Como se ha mencionado en el capítulo 3, el espectador tiene la tarea de observar. La banda sonora en este momento contribuye también a la sensación de intranquilidad. En este momento de silencio, el observador no puede hacer nada más que enfrentarse con esta imagen y con sus pensamientos, no tiene otra opción que ser parte de este acto. Con ayuda del movimiento de la cámara es imposible evitar la mirada de Laura mientras es violada por el capo. Hasta que la imagen llega más cerca del coche, gracias al *slow zoom in*, el espectador empieza a

¹¹ El *ruido blanco* es un ruido constante que no deja que pasen otros sonidos como por ejemplo el sonido de lluvia, olas del mar y un ventilador. Según Söderlund (9) este ruido ayuda con la concentración de estudiantes con problemas de atención.

escuchar sonidos que vienen desde los cuerpos colisionando. En ese momento, no solamente por el aspecto visual sino también por los sonidos ambientales, el espectador se siente demasiado relacionado como observador para mantener una postura neutral. Este silencio, en combinación con los sonidos que emiten los cuerpos, hace que solo se pueda mantener la concentración en la violación. Gracias al silencio, el espectador solo puede concentrarse en la escena de violación, que sabemos, inspira incomodidad evitando así toda oportunidad de erotismo a través de la escena. Tratando la escena de esta forma, se mantiene el enfoque de la película en los problemas de la mujer en el narcomundo y no se le entrega a la mirada masculina la posibilidad de cosificar a la protagonista.

5.5 Conclusiones

En base a lo dicho, concluimos entonces que gracias a la música intradiegética, a la música extradiegética y al silencio la película realiza un intento de mantener el enfoque en la mujer y en sus problemas. La narración auditiva ha mantenido una actitud consistente en relación con las imágenes. En cuanto a la música extradiegética, se han podido ver diferentes tipos de sonidos. Al inicio de la película, se ha podido interpretar la canción que canta la protagonista como un pronóstico de su persona. Ella canta una canción que representa el empoderamiento de una mujer. A lo largo de la película la protagonista demuestra que no desea depender de nadie y esta canción hace que la conozcamos un poco más. Es importante mencionar que debido a que solo canta algunos fragmentos de la canción, el público puede interpretar a Laura como una persona que depende de los demás para existir. Gracias a la música intradiegética también hemos podido observar la transformación de Laura durante una escena con un toque religioso. El hecho de que ella esté pasando por un momento religioso de purificación demuestra que la protagonista ha sufrido un desarrollo durante la película y esto revela que no se trata de un personaje pasivo, más bien se presenta la mujer como un ser humano complejo. Igualmente, la presencia de las voces masculinas alrededor de Laura, las cuales representan amenaza, indica que la película mantiene su enfoque la mayor parte en la mujer, manteniendo el nexo intacto entre la protagonista y el espectador, lo que hace que no dejemos de identificarnos con sus emociones. En cuanto a la música extradiegética, es importante resaltar que se presenta solamente en escenas de suspense. Lo interesante es que la película distingue entre diferentes piezas musicales que inspiran suspense e intriga. Las piezas de suspense también contribuyen a la actitud que tiene la película de tratar a la figura de la mujer con seriedad. La música extradiegética solo se presenta cuando Laura se arriesga como miembro del cártel. No se presenta ningún tipo de música de suspense cuando hay escenas en las que se pueda cosificar a Laura. De esta manera se concluye entonces que la narración auditiva no permite por ningún motivo que la figura femenina sea vista como objeto sexual, a diferencia del comentario de Mercader. Por el contrario, se ha observado que la música extradiegética contribuye a la imagen de la mujer, dándole un rol mucho más activo y complicado en situaciones de riesgo, en donde ella es partícipe de la banda.

Por último, el silencio es una característica relevante de la película. Es importante resaltar que aunque haya sonidos ambientales durante varias escenas, estos se pueden considerar a veces como ruido blanco y así encontramos este ruido blanco en las escenas sexuales, específicamente de violación y esto hace que el público no pueda evitar ver lo que está pasando. Parece que ni el aspecto visual ni la narración auditiva dan espacio para que la mirada masculina pueda percibir alguna sensualidad de la escena de dicha violación. Gracias al silencio, se puede interpretar que la película intenta otorgar un papel central a la figura de la mujer y resistiéndose a la cosificación.

Conclusión

Este trabajo ha analizado la película *Miss Bala* (2011) con la intención de responder a la pregunta principal: ¿Cómo se ve representada cinematográficamente la figura de la mujer en la película *Miss Bala* (2011) de Gerardo Naranjo? Esta pregunta se ha hecho con el propósito de averiguar si la película complica la representación de la mujer a cambio de lo que argumenta Yolanda Mercader en su trabajo "Imágenes femeninas en el cine mexicano de narcotráfico".

En el primer capítulo hemos comentado el marco teórico y la metodología. Aquí hemos tratado diferentes conceptos relacionados con la narcocultura y el narcocine. También hemos tratado los comentarios de Mercader sobre la película *Miss Bala* (2011). La teoría en la que Mercader se basó para sus argumentos era la cinematografía feministas de Laura Mulvey, que aborda la manera en cómo la figura de la mujer es cosificada y expuesta a la mirada masculina o voyeurista. En esta línea, Mercader afirma que tal cosificación también toma lugar en la película de Naranjo. Además, hemos manejado la metodología, es decir el manual de Peter Verstraten, con el que nos hemos familiarizado con diferentes componentes para este análisis fílmico como la puesta en escena, la cinematografía, la edición y la narración auditiva.

En el segundo capítulo hemos tratado algunos datos técnicos de la película antes de comenzar con el análisis mismo de la película. También tratamos los acontecimientos históricos que inspiraron la producción, resumimos brevemente la trama del largometraje, y comentamos sobre el lugar que ocupar la película en la industria cinematográfica mexicana. Hemos afirmado que la película no se puede categorizar como narcocine, aunque tenga muchas similitudes con este género de cine. Pero, según Rashotte, la película forma parte de un nuevo género, llamado el nuevo cine de narco, una mezcla de cine art-house y narcocine. Se concluye por esto que esta película forma parte de las películas que han empezado una nueva ola de género.

En los últimos tres capítulos hemos analizado la película en tres ámbitos. En el tercer capítulo se ha analizado la puesta en escena en donde se ha podido observar que la figura de la mujer ocupa un lugar central en el espacio, pero además de estar en el centro del encuadre, se puede observar también que la película trata la vulnerabilidad de Laura haciendo un intento de protegerla ante la mirada masculina. También, se observa que la película intenta evitar su cosificación. Gracias al atributo de la corona hemos podido identificar una relación entre Laura y

este objeto. Cosa importante a destacar es que a pesar de que la película va en contra de la cosificación de la mujer, se le da un realce importante a este objeto y de todos modos se crea una relación entre la persona y esta pieza. Se ha podido afirmar que los personajes masculinos dentro de la historia tratan a Laura como un objeto e instrumento para lograr su fin.

En el cuarto capítulo se ha tratado tanto la cinematografía como la edición, ya que en esta película hay una relación muy particular en estos aspectos. Gracias a las tomas largas se han podido reconocer los acontecimientos de la historia con una actitud neutral en lugar de que el espectador disfrute del espectáculo. Como hay muchas tomas largas, afirmamos que se trata de una película de pocos cortes, esto quiere decir que hay muy poca edición. Mulvey ha decretado que, por medio de la edición, el cuerpo puede ser fragmentado, presentando a la mujer cosificada para el consumo de la mirada masculina. Otro elemento de la cinematografía que es notable, son los primeros planos, ya que estos, en combinación con las tomas largas también pueden evitar que el espectador cosifique a la protagonista. El slow zoom in puede empujar al espectador a observar los detalles dentro del encuadre. El público puede enfocarse poco a poco en el punto central. En la escena en donde Laura es violada, este acercamiento toma lugar haciendo que el público se enfrente directamente con la escena repugnante, sin poder evitarlo. Gracias a este movimiento de cámara, lo que se puede sexualizar es eliminado. Otro movimiento interesante de la cámara es la relación de poder que se puede establecer dentro las últimas escenas en la película. En combinación con la puesta en escena, nuestro análisis sobre la cinematografia y edición han mostrado que la película evita y se opone a cosificar a la protagonista ante la mirada masculina y voyeurista por medio de tomas largas y de poco montaje. También el uso de los primeros planos de la película hace que la protagonista sea vista como personaje principal y que haya una conexión entre la protagonista y el público. La película procura que los momentos en los que el público puede cosificar a la protagonista, no se da el espacio para erotizar los acontecimientos. Esto contradice lo que Mercader ha comentado ya que afirma que ella afirma que la protagonista es un objeto sexual y no es el personaje principal.

En el capítulo cinco hemos podido analizar la narración auditiva. En base a lo dicho, se ha concluido que la música intradiegética, la música extradiegética y el silencio de la película ayudan a mantener el enfoque en la mujer y en sus problemas. La narración auditiva ha mantenido una actitud consistente en relación a las imágenes. Al inicio de la película, se ha podido interpretar que la canción que canta la protagonista es un pronóstico de su persona. La canción se

centra en empoderar a las mujeres y refleja lo que Laura quiere ser a lo largo de la película: una mujer independiente. Gracias a la música intradiegética también hemos podido concluir que la protagonista pasa por transformaciones personales. Esto nos indica que Laura no es un personaje pasivo, más bien se presenta como un ser humano complejo. Igualmente, la presencia de las voces masculinas alrededor de Laura, las cuales representan amenaza, indican que en la mayor parte de la película se mantiene el enfoque en la mujer, priorizándola más que a los personajes masculinos. Por último, el silencio también juega un rol importante en la representación de la mujer. Es necesario destacar que aunque hayan sonidos ambientales durante varias escenas, estos se pueden considerar como ruido blanco y así encontramos este ruido blanco en las escenas sexuales, específicamente en la de la violación, lo que obliga al público a ver lo que está pasando en la pantalla. La narración auditiva tampoco ofrece la oportunidad de cosificar a Laura y así convertirla en un objeto de deseo sexual. A diferencia de lo que ha constatado Mercader, la narración auditiva tampoco presenta a la mujer como un rol secundario ni como objeto sexual. Antes bien, la narración auditiva en esta película contribuye a una representación de la imagen de la mujer como un personaje activo y central.

En fin, se puede decir que la película *Miss Bala* (2011) le entrega un rol muy activo y participativo a la mujer haciéndola central de toda la narrativa. Todo los elementos analizados, es decir la puesta en escena, la cinematografía, la edición y la narración auditiva, en esta investigación demuestran a la mujer como núcleo. De este modo se le da una importancia característica al rol femenino. La película *Miss Bala* quiere quebrar con la jerarquía de poder que se ve relacionada con el tema de la narcocultura. Por medio de esta película se protege a la figura de la mujer ya que durante la película esta evita la mirada masculina. Por esto decimos que se trata de una película que va en contra de la cosificación de la mujer.

Este trabajo ha aportado a los estudios cinematográficos relacionados con las teorías feministas de Laura Mulvey, enfocándose principalmente en la cosificación de la mujer a través de la película *Miss Bala* (2011). Además se ha aportado al campo de estudios relacionados con la narcocultura, ya que el cine muestra intentos de cambios en cuanto a la jerarquía masculina machista que rige en esta cultura. Sería interesante seguir investigando este fenómeno de la representación de la mujer e investigar el rol femenino a través de otros elementos o medios de expresión relacionados con la narcocultura, como los narcorridos o narcoseries.

Bibliografía

- "A film by Gerardo Naranjo: Miss Bala." *Festival de Cannes*, Web. http://www.festival-cannes.com/en/films/miss-bala. Fecha de acceso: 1 julio 2017.
- Almada, Mario . "Narcocultura: Música, Marihuana y Mucha Acción." Entrevista por Marcos Almada. pp. 284-88. Impreso.
- Amar a Morir. Dir. Fernando Lebrija. 2009.
- Çağlayan, Orhan Emre. "Screening boredom: the history and aesthetics of Slow Cinema." *University of Kent*, 2014, pp. 1–299. Web. *Kent Academic Repository*, kar.kent.ac.uk/43155/1/Screening.Boredom.Caglayan.pdf. Fecha de accesso: 01 agosto 2017.
- Carmona, Ramón. Cómo Se Comenta un Texto Fílmico. Madrid: Cátedra, 2010. Impreso.
- Chang, Kee. "From the Archives: Stephanie Sigman." Anthem Magazine, 8 agosto 2015. Web. Fecha de acceso: 03 julio 2017.
- Davis, Glyn, et al. *Film studies: a global introduction*. New York, Taylor & Francis Ltd, 2015. Impreso.
- *DEA*. United States Drug Enforcement Administration. www.dea.gov. Web. Fecha de acceso: 23 junio 2017.
- El Infierno. Dir. Luis Estrada. 2010.
- Elephant. Dir. Gus Van Sant. 2003. [Netflix.]
- Grillo, Ioan. "Busted! Taking Down Miss Hispanic America." *Time*. Time Inc, 27 diciembre 2008. Web. Fecha de acceso: 23 junio 2017.
- Herrera, Rolando. "Pierde Miss sus Coronas, Pero Recupera su Libertad; Deja Laura Zúñiga la Casa de Arraigo y Recupera Sonrisa Tras su Liberación" *El Norte*, 31 enero 2009. Web. Fecha de acceso: 23 junio de 2017.
- Hubert, Craig. "Dangerous Beauty: Gerardo Naranjo and Stephanie Sigman on Miss Bala." *Interview Magazine*, 20 enero 2012. Web. Fecha de acceso: 03 julio 2017.

- "El instituto" *Instituto Mexicano de Cinematografía*. IMCINE. http://www.imcine.gob.mx/imcine/el-instituto. Web. Fecha de acceso: 23 agosto 2017.
- *Instituto Mexicano de Cinematografía*. IMCINE. <u>www.imcine.gob.mx/</u>. Web. Fecha de acceso: 23 junio 2017.
- Jiménez Valdez, Elsa Ivette. "Mujeres, Narco y Violencia: resultados de una guerra fallida." *Región y Sociedad*, 2014, pp. 101-128. Impreso.
- Jullier, Laurent, y Antonio Francisco Rodríguez. El sonido en el cine. Paidos Ibérica, 2007. Impreso.
- Kellner, Douglas. "Culture Industries." *A Companion to Film Theory*. Oxford: Blackwell, 2004, pp. 202-220. Impreso.
- Kulezic-Wilson, Danijela. "The Music of Film Silence." *Music and the Moving Image*, 2, 3, 2009, pp. 1–10. Impreso.
- "Liberan a la Reina de Belleza Mexicana Detenida junto a Capo Narcotraficante." *Agence France Presse Spanish*, 30 enero 2009. Web. Fecha de acceso: 23 junio 2017.
- Llanos Martínez, Héctor. "Ese Género Llamado 'Narco Cinema" Tentaciones. *El País*, 29 septiembre 2011. Web. http://tentaciones.elpais.com/2011/09/salvando-al-soldado-p%C3%A9rez-la-reinvenci%C3%B3n-del-narco-cinema.html. Fecha de acceso: 03 julio 2017.
- López Hernández, Ángeles. "El análisis cronológico secuencial del documento filmico" Documentacion de las Ciencias de la Informacion, 26, pp. 261-294. Impreso.
- Las Cuatro Narcas. Dir. Miguel Ruiz. 2002.
- La Reina de los Narcos. Dir. Eduardo Martínez. 2003.
- La Reina del Pacifico. Dir. Miguel Ángel Saldaña. 2008.
- Little, William G. "Plotting Dead Time in Gus Van Sant's Elephant." *Film-Philosophy*, 17.1, 2013, pp. 115-133. Impreso.

- Madrigal, Alex. "Millones de Latinos Compran Narcopelículas." *El Universal*, 18 febrero 2010, archivo.eluniversal.com.mx/espectaculos/96945.html. Web. Fecha de acceso: 03 julio 2017.
- Maihold, Guenther y Rosa María Sauter de Maihold. "Capos, Reinas y Santos—la Narcocultura." iMex. México Interdisciplinario, 2, 2012, pp. 32-45. Impreso.
- Mata-Navarro, Itzelín R. *El Cuerpo de la Mujer Vinculada al Narcotráfico Como Narración de sus Relaciones Sociales*. Tesis de maestría, Maestría en Comunicación de la Ciencia y la Cultura. Tlaquepaque, Jalisco: ITESO, 2013. Web. Fecha de acceso: 27 julio 2017.
- Melgar Bao, Ricardo. "Tocando la Noche: Los Jóvenes Urbanitas en México Privado". *Última Década*, 1999, pp. 1-9. Impreso.
- Mendoza Aguilar, Gardenia. "Detienen a reina de belleza; Laura Zúñiga es arrestada con armas y dinero junto a otros siete" *La Opinión*, 24 diciembre 2008. Web. Fecha de acceso: 23 junio de 2017.
- Mercader, Yolanda. "Imágenes femeninas en el cine mexicano de narcotráfico." *TRAMAS*, 36, 2012, pp. 209-37. Impreso.
- Miller, Cynthia J. "The 'B' Movie Goes to War in Hitler, Beast of Berlin (1939)." *Film & History: An Interdisciplinary Journal of Film and Television Studies*, vol. 36, no. 1, 2006, pp. 58–64. Impreso.
- Miss Bala. Dir. Gerardo Naranjo. Canana Films, 2012.
- Mulvey, Laura. "Visual Pleasure and Narrative Cinema." *Film Theory and Criticism: Introductory* Readings, editado por Leo Braudy y Marshall Cohen, 1999, pp. 833-844.

  Impreso.
- Nichols, Bill. La Representación de la Realidad. Madrid: Paidos, 1997. Impreso.
- Nichols, Elizabeth G., y Timothy R. Robbins. *Pop Culture in Latin America and the Caribbean*. Santa Barbara, 2015. Impreso.
- Ordaz, Pablo. "Inocente o Delatora." *El País*, 01 febrero 2009, 598 palabras. Web. Fecha de acceso: 23 junio 2017.

- Ovalle, Lilian P., y Corina Giacomello. "La Mujer en el "Narcomundo". Construcciones

  Tradicionales y Alternativas del Sujeto Femenino." *La Ventana*, 24, 2006, pp. 297-319.

  Impreso.
- Prieto Osorno, Alexander. "Las Aventuras del Prefijo Narco- (V). La Narcoliteratura." *Centro Virtual Cervantes*, 24 abril 2007, https://cvc.cervantes.es/el_rinconete/anteriores/abril_07/24042007_01.htm. Web. Fecha de acceso: 30 mayo 2017.
- Rashotte, Ryan. Narco Cinema. Palgrave Macmillan US, 2015. E-book.
- Ravelo, Ricardo. *El Narco en México: Historia e Historias de una Guerra*. México, D.F: Grijalbo, 2011. E-book.
- Real Academia Española. Web. Fecha de acceso: 30 mayo 2017.
- Recio, Gabriela. "Drugs and Alcohol: US Prohibition and the Origins of the Drug Trade in Mexico, 1910-1930." *Journal of Latin American Studies*, 34, 1, 2002, pp. 21-42. Impreso.
- Rincón, Omar. "Todos Llevamos un Narco Adentro. Un Ensayo Sobre la Narco/cultura como Modo de Entrada a la Modernidad" *Matrizes*, 7, 2, 2013, pp. 1-33. Impreso.
- Söderlund, Göran B. W. et al. "The Effects of Background White Noise on Memory Performance in Inattentive School Children." *Behavioral and Brain Functions*, 6, 2010, p. 55. Web. Fecha de acceso: 15 agosto 2017.
- Tibón, Gutierre. *El Ombligo como Centro Erótico*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 05 julio 2016. E-book.
- To Be A Miss. Dir. Edward Ellis, Flor Salcedo, Aaron Woolf. 2016. [Netflix]
- Valenzuela, José Manuel. *Jefe de Jefes, Corridos y Narcocultura en México*. Plaza y Janés, México, 2002. Impreso.
- Verstraten, Peter. Film Narratology. Toronto: U of Toronto Press, 2011. Impreso.
- Vigil, Gabriela, et al. "Narcotráfico y Cine Mexicano. Resonancias en el Imaginario Nacional de una Realidad Violentada." Panorama del Cine Iberoamericano en un Contexto Global.
   Historias Comunes, Propuestas, Futuro, editado por Ana Sedeño et al., 1ª ed., Dykinson,
   S.L., Madrid, 2015, pp. 163-182. Impreso.

Yehya, Naief. "Miss Bala: A Beauty Queen as a Stand-In for a Nation in Shock." *Cinema Tropical*, 19 enero 2012. https://www.cinematropical.com/cinema-tropical/miss-bala-a-beauty-queen-as-a-stand-in-for-a-nation-in-shock. Web. Fecha de acceso: 3 de julio 2017.