

Universidad Miguel Hernández de Elche
Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche
Titulación de Periodismo

Trabajo Fin de Grado
Curso Académico 2024-2025



**El cine como espejo de la sociedad: Evolución de la identidad
del protagonista en el último medio siglo**

**Cinema as a mirror of society: Evolution of the protagonist's
identity in the last half century**

Alumna: Elia Fernández Berruti

Tutor: Maria José Miralles Izquierdo



Resumen

El cine siempre ha sido reconocido por su alto valor artístico y por ser algo mágico y especial que conecta a las personas a través de sus imágenes e historias. Pero, si se hace una reflexión un poco más profunda sobre qué más esconde, puede verse cómo sirve en muchas ocasiones como reflejo de la sociedad en la que se construye. A través de los personajes se muestran situaciones, preocupaciones, sentimientos, conflictos... que son capaces de despertar algo en el espectador precisamente por la empatía que este posee al ver una situación reconocible. A través de la sociología del cine y la psicología del mismo, se puede identificar la similitud que guarda con el contexto sociocultural y con qué herramientas lo muestra.

Este análisis se fundamenta en algunas de las teorías más reconocidas de este campo que afirman que el cine es un claro espejo de la sociedad y que es una representación de la realidad que los humanos vivimos. Se lleva a cabo un enfoque mixto, combinando análisis cuantitativos y cualitativos, que considera a través de una selección de películas, basada en notas críticas y premios, cómo se pueden interpretar y qué relación guardan con el contexto social, político, económico o cultural desde la década de 1970 hasta 2020 en el cine estadounidense.

El trabajo también explora las distintas realidades y principales manifestaciones que tuvieron lugar a lo largo de estas décadas con especial importancia en luchas por derechos civiles, la situación económica, política, social y tecnológica. Entonces, se analiza cómo según la época en la que nos encontremos, las películas y principalmente sus protagonistas, manifiestan unas u otras preocupaciones, necesidades o valores que cuadran con todo lo vivido entonces de alguna forma u otra.

Palabras clave: Cine, estadounidense, protagonista, película, contexto sociocultural, tiempo.

Abstract

Cinema has always been recognized for its high artistic value and for being something magical and special that connects people through its images and stories. But if we reflect a little more deeply on what lies beneath, we can see how it often serves as a reflection of the society in which it is constructed. Through its characters, situations, concerns, feelings, conflicts, and so on are shown, capable of awakening something in the viewer precisely because of the empathy they feel when witnessing a recognizable situation. Through the sociology of film and its psychology, we can identify its similarity to the sociocultural context and the tools it uses to portray it.

This analysis is based on some of the most recognized theories in this field, which affirm that cinema is a clear mirror of society and a representation of the reality in which humans live. A mixed approach is adopted, combining quantitative and qualitative analyses. Through a selection of films based on critical reviews and awards, it considers how they can be interpreted and their relationship to the social, political, economic, and cultural context in American cinema from the 1970s to 2020.

The work also explores the different realities and main manifestations that took place throughout these decades, with particular emphasis on civil rights struggles and the economic, political, social, and technological situation. It then analyzes how, depending on the era in which we find ourselves, films, and especially their protagonists, express certain concerns, needs, or values that fit with everything experienced at that time in one way or another.

Key Words: Cinema, American, protagonist, film, sociocultural context, time.

ÍNDICE

1. Introducción.....	7
a. Objetivos.....	9
i. Objetivo general.....	9
ii. Objetivos específicos.....	9
2. Estado de la cuestión.....	10
a. Historia y evolución del cine.....	10
b. Sociología y psicología del cine.....	12
c. Teorías clave para este análisis.....	13
d. El protagonista.....	14
e. Contextualización histórica y social de Estados Unidos entre 1970 y 202017	
i. La década de los 70.....	17
ii. La década de los 80.....	19
iii. La década de los 90.....	21
iv. La década de los 2000.....	22
v. La década del 2010.....	23
3. Metodología.....	24
a. Criterios de selección de películas.....	25
b. Las técnicas de análisis.....	25
c. Procedimiento.....	26
4. Resultados.....	26
a. Década de los 70.....	26
Alguien Voló sobre el Nido del Cuco (One Flew Over the Cuckoo´s Nest).....	26
El Padrino (The Godfather).....	28
El Padrino II (The Godfather II).....	29
Star Wars (La Guerra de las Galaxias: Una Nueva Esperanza).....	30
El Golpe (The Sting).....	31
b. Década de los 80.....	32
En busca del Arca Perdida (Raiders of the Lost Ark).....	32
Amadeus.....	33
Toro Salvaje (Raging Bull).....	34
E.T., el Extraterrestre (E.T. the Extra-Terrestrial).....	36
Platoon.....	37
c. Década de los 90.....	38
La Lista de Schindler (Schindler´s List).....	38
El silencio de los corderos (The Silence of the Lambs).....	39
Salvar al soldado Ryan (Saving Private Ryan).....	40
Matrix.....	41
Terminator 2: El Juicio Final (Terminator 2: Judgment Day).....	42
d. Década de los 2000.....	43
El caballero Oscuro (The Dark Knight).....	43
Infiltrados (The Departed).....	44

Traffic.....	45
Million Dollar Baby.....	46
No es país para viejos (No Country for Old Men).....	47
e. Década del 2010.....	48
La Invención de Hugo (Hugo).....	48
Spotlight.....	49
12 Años de Escalvitud (12 Years a Slave).....	50
El Gran Hotel Budapest (The Grand Budapest Hotel).....	51
El Discurso del Rey (The King´s Speech).....	52
5. Conclusiones.....	53
a. En la década de los 70.....	54
b. En la década de los 80.....	55
c. En la década de los 90.....	57
d. En la década de los 2000.....	58
e. En la década del 2010.....	59
Conclusión.....	61
6. Bibliografía.....	63
7. Anexos.....	66



1. Introducción

Scorsese, Martin (1999): *Scorsese por Scorsese*.

"El cine es un asunto de lo que está en el cuadrado y de lo que está fuera"

Spielberg, Steven (2011): *Spielberg: A Retrospective*.

"Cuando la gente me pregunta qué escuela de cine fui, les digo: 'No fui a la escuela de cine, fui al cine'"

Hitchcock, Alfred (1967): *El cine según Hitchcock*.

"El cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel"

Godard, Jean-Luc (2018): "El libro de imágenes" (documental).

"El cine es la verdad 24 veces por segundo"

Kurosawa, Akira (1982): *Something Like An Autobiography*.

"Con una buena película, cuando la proyectas, debería sentirse como si estuvieras soñando"

Bergman, Ingmar (1971): *Bergman on Bergman*.

"El cine es como un sueño, como la música. Ningún arte atraviesa nuestra conciencia de la misma manera directa que el cine, y va directamente a nuestros sentimientos, al fondo oscuro de nuestras almas"

Sin lugar a dudas el cine además de ser un plan de ocio y entretenimiento ha sido una de las expresiones artísticas más influyentes. Gracias a su contenido ha servido como herramienta para reflexionar y analizar los cambios socioculturales. En sus diferentes historias hemos podido observar preocupaciones, aspiraciones y conflictos a través de

sus personajes que eran un reflejo de lo que estaba ocurriendo en la vida real. Por lo cual también se podría decir que ha servido a modo de registro a la hora de ver la evolución de los valores, las normas y las costumbres humanas.

En este sentido, la construcción de los protagonistas ha desempeñado un papel muy importante tanto en la representación del individuo como en la identidad colectiva, ya que a través de ellos se aprecia una transformación de las percepciones e intereses principales, como género, etnicidad, moralidad, fortalezas, debilidades, poder...A menudo encarnan las inquietudes y dilemas morales, las luchas sociales y los sueños de la época que se conciben en cada película. Reflejan así las normas culturales, prejuicios, aspiraciones y las tensiones del momento en el que fueron concebidas. Es extraordinario saber que es un arte, pero que a su misma vez estamos ante un fenómeno sociológico que usa a los personajes principales para estudiar las actitudes de diferentes épocas y culturas.

Gracias al fanatismo que podemos ver en muchas de las películas más famosas, los disfraces, las convenciones, las quedadas, caracterizaciones.... que entre los espectadores y los personajes de las historias hay una gran conexión. Gracias a la empatía el público puede llegar a ponerse en la piel de una situación ajena que en muchas ocasiones no se había ni planteado. Con esta dinámica se cuestionan los sistemas establecidos, los valores y las creencias, siendo ya la experiencia cinematográfica algo que va mucho más allá de un simple entretenimiento.

El interés por abordar este tema nace de la convicción de que un análisis crítico de los protagonistas puede ofrecer profundas verdades y realidades de nuestra sociedad. Este Trabajo de Fin de Grado (TFG) tiene como propósito analizar la evolución de la identidad del protagonista en el cine americano desde 1970 hasta 2020, explorando cómo su identidad no solo ha reflejado a la sociedad, sino también ha anticipado algunos cambios sociopolíticos y culturales de su tiempo.

Para lograrlo, se hará un análisis comparativo de una selección de los largometrajes más representativos de cada década. Se hará especial hincapié en los rasgos

definitorios del protagonista y cuál era el contexto histórico y cultural del momento en el que se realizó. La investigación examinará la evolución de los arquetipos tradicionales, la representación del género, la diversidad étnica y cultural y la influencia directa e indirecta de los acontecimientos históricos y los movimientos sociales en su construcción. Este estudio se apoya en teorías del cine y estudios culturales con el fin de comprender cómo el cine a través de sus protagonistas ha documentado y, en ocasiones impulsado la comprensión de la sociedad estadounidense.

a. **Objetivos.**

i. **Objetivo general**

El objetivo general es analizar la evolución de la identidad del protagonista en el cine estadounidense desde 1970 hasta 2020, comprendiendo cómo reflejan y anticipan los cambios sociales, culturales e ideológicos de cada década.

ii. **Objetivos específicos**

- Examinar las características de cada protagonista en la selección de películas realizada para así poder observar y comprobar si han ido sufriendo transformaciones y cambios con el paso de las décadas acorde con el contexto en el que fueron construidos.
- Observar si la representación de género, distintas etnias y culturas han ido de la mano con los estereotipos, avances y luchas de cada sociedad.
- Estudiar cómo los movimientos sociales y los acontecimientos históricos (como pueden ser guerras, situaciones económicas, luchas sociales...) han influido en la construcción de estos personajes.
- Comparar los arquetipos tradicionales que se escribieron del protagonista con las nuevas formas de la sociedad más reciente y cómo se representan.
- Usar como base para reforzar esta idea algunas teorías del cine y estudios culturales que ayudarán a interpretar la importancia y el uso de los protagonistas.

2. Estado de la cuestión

La finalidad de este apartado es establecer las bases del trabajo en las que se fundamenta, desde la importancia de la historia y el contexto hasta algunos estudios de autores influyentes. Las referencias bibliográficas en las que está basado se encuentran en uno de los subapartados, al igual que la historia pertinente y los datos necesarios.

a. Historia y evolución del cine

Todo comenzó en 1895 cuando los hermanos Lumiere proyectaron públicamente escenas como *La salida de obreros de la fábrica* en Lyon, la demolición del muro, la llegada de un tren o un barco saliendo del pueblo. Este fenómeno asombró al público que pronto se extendió desde Francia al resto de Europa y América del Norte. En tan solo un año llegaron a crear más de 500 películas, breves, sin actores profesionales, con decorados naturales, una cámara fija y sin un montaje posterior.

Cuando estas entregas comenzaron a hacerse aburridas por su monotonía, George Méliès profundizó en el hecho de contar historias ficticias, que desembocó en el *Viaje a la luna* en 1902 y *Un viaje a través de lo imposible* en 1904, ambas aplicaban ya técnicas teatrales y los primeros efectos especiales. A partir de este momento el cine comenzó a evolucionar a niveles históricos y surgieron grandes directores como Alfred Hitchcock, Charles Chaplin o Fritz Lang.

En el cine mudo los puntos de vista, la composición de la imagen y el movimiento de la cámara se convirtieron en herramientas esenciales. Además de todo esto, los intertítulos también fueron claves a la hora de contar estas historias y facilitar su entendimiento. Surgieron diversos géneros cinematográficos como la comedia, el drama, western y la ciencia ficción, sentando las bases para abrir el abanico a las innumerables posibilidades que encontramos hoy.

El sonido apareció por primera vez en 1927 con la película *El cantante de jazz*, momento en el que la simplicidad del cine se olvidó y se impusieron guiones y personajes más complejos que se alejaban de la época muda.

La evolución del color fue un proceso más largo y complejo. Antes de alcanzar el nivel que conocemos hoy en día, se experimentó con diferentes técnicas. A finales del siglo XIX y principios del XX, se practicó el coloreado manual de fotogramas, como en *Viaje a la luna* (1902) o el uso de tintes y virajes químicos que tenían las imágenes según la escena: azul para la noche, rojo o naranja para el fuego... como en *El nacimiento de la nación* de D.W. Griffith en 1915. El kinemacolor en 1908 fue el primer proceso comercial de cine en color, utilizando filtros rojos y verdes, como se puede apreciar en *The Delhi Durbar*.

Posteriormente ya llegaron el Technicolor y la llamada Revolución del Color entre las décadas de 1920 y 1950. El Technicolor bicromático de 1916 utilizaba el rojo y el verde, pero tenía limitaciones en la reproducción cromática, se usó en *El Fantasma de la ópera* en 1935. Lo siguió el tricromático que ya usaba los tres colores primarios y ofrecía una imagen más rica y vibrante impulsando obras icónicas como *El mago de Oz* en 1939 o *Lo que el viento se llevó* ese mismo año. Kodak en los años 50 introdujo el Eastmancolor, un sistema más económico y sencillo que facilitó la adopción masiva del color en los estudios de cine.

En la era del cine moderno que fue entre 1969 y 1990, el color ya se había consolidado como norma. Directores como Alfred Hitchcock (*Vértigo*, 1958) y Stanley Kubrick (*2001: una odisea en el espacio*, 1968) usaron el color de forma artística. También es importante tener en cuenta que a partir de los 90 la tecnología digital marcó un antes y un después en la forma de usar los colores en cine.

Desde entonces, puede ajustarse con precisión gracias a técnicas avanzadas, como el color grading, que permite darle a cada obra una estética única. En la actualidad, es

una herramienta clave ya que se puede convertir en la parte más emblemática de los proyectos que muestran su esencia, como *La La Land* (2016) o *Dune* (2021).

b. Sociología y psicología del cine

Es importante entender y diferenciar estos dos conceptos. La sociología del cine es una disciplina que analiza cómo el cine es capaz de reflejar, moldear e interactuar con la sociedad. En términos generales se diferencian cuatro grandes áreas: los aspectos socioeconómicos, el interés por la institución cinematográfica (profesionales, mecanismos, criterios de valoración, oferta y demanda...), la industria cultural y las representaciones de lo social (una película siempre pone de manifiesto de alguna forma la sociedad en la que se construye). Flomenbaum, Ernesto (s.f). Hablando de cine (Publicación Nº16): Sociología y cine. Cineclub Tea.

Hortense Powdermaker, antropóloga estadounidense, realizó un estudio titulado *Hollywood, the Dream Factory* en 1950. En este abordó cómo la estructura del sistema social en el que se producen las películas afecta a su forma y a su mensaje. Tras un año en la ciudad, concluyó que la industria cinematográfica manifestaba una constante tensión entre el negocio y el arte y cómo esta dinámica moldeaba el producto final, enseñándonos las complejidades sociales y culturales.

“El cine nos lleva al pasado, sugiere una atmósfera”. El sociólogo Pierre Sorlin, argumenta que las películas funcionan como documentos sociales. Afirma que el cine no solo refleja la sociedad, sino que también influye en la percepción colectiva de la sociedad a través de la percepción que ofrece. Entonces, entiende el análisis cinematográfico como una forma para entender las creencias y preocupaciones de la época. “He retomado extensamente las objeciones dirigidas a las películas históricas no para defender estas producciones sino para mostrar que plantean a los historiadores cuestiones que tienen que ver directamente con su oficio y con su concepción de lo que es la historia”. Sorlin Pierre (2005). *El cine, reto para el historiador* (A. Vázquez Barrón & R. Rueda, Trads.). *Istor. Revista de historia internacional*

Otra figura relevante es Kristian Feigelson, quien aborda el cine como una herramienta para estudiar las dinámicas sociales y culturales. Para él, los análisis fílmicos permiten identificar patrones de comportamiento colectivo, ideologías dominantes y procesos de cambio cultural.

Por otro lado, cuando hablamos de la psicología del cine, se centra en cómo las películas impactan en la mente, las emociones y los procesos cognitivos de los espectadores. Explora cómo es capaz de evocar respuestas emocionales intensas, facilitar la empatía y modelar la percepción del mundo a través de recursos narrativos, visuales y sonoros.

Según un artículo publicado Redalyc, el cine tiene la capacidad de transmitir emociones, valores y sensaciones desde una perspectiva cognitiva, utilizando técnicas que llevan al espectador a experimentar emociones viscerales e identificarse con los personajes y situaciones de la pantalla. El montaje, el uso del color, la música o el ritmo narrativo son algunos de los elementos responsables de ello. Vivas Rodríguez, M. E., Cantero Sánchez, F. J., Salado Navarro, V. (2022). *La comunicación del psicólogo a través del cine: Análisis del estereotipo fílmico*. Revista Panamericana de Comunicación.

En conclusión, tanto la parte sociológica como la psicológica del cine son disciplinas fundamentales para comprender la interacción entre el cine y la sociedad.

c. Teorías clave para este análisis

Hay muchos análisis sociológicos del cine que han sido abordados por diversos autores que a través de distintas disciplinas han considerado al cine como algo más que un mero entretenimiento. Han defendido su poder como fenómeno cultural vinculado a la estructura social, ideología y percepción colectiva. Algunas de las personas más influyentes en todo este aspecto son los citados en este apartado.

Para Siegfried Kracauer, el cine registra la cara visible del mundo, por lo que las películas acaban constituyendo “jeroglíficos visibles de la dinámica invisible de las relaciones humanas” (Kracauer, Siegfried, 1960, *Teoría del cine: La redención de la realidad física*), y por ello, de la sociedad en la que se construyeron. Afirma que el

medio cinematográfico posee un poder crítico-social que no está limitado por un carácter representacional y no se trata de un espejo neutral que registra el mundo físico. También analiza cómo el cine refleja las tendencias psicológicas y sociales de una época, argumentando que las películas expresan las ansiedades, deseos y estructuras ideológicas de una sociedad que las produce. Por todo esto, es una forma de entender el mundo que nos rodea y los cambios que le acontecen. Para él, el cine revelaba el inconsciente colectivo y en ocasiones, podían anticipar hechos futuros (Kracauer, Siegfried, 1947: *De Caligari a Hitler: Una historia psicológica del cine alemán*. Ediciones Paidós).

Un aspecto clave es la defensa del realismo cinematográfico, que evolucionó a partir de los años 40 gracias al crítico André Bazin. Lleva esta cuestión al campo de la ontología, haciendo hincapié en la relación del mundo físico real con su representación a través de las imágenes y del cine. Para él, la imagen cinematográfica es una modulación continua del espacio y de los objetos que se mueven en él. El realismo cinematográfico por tanto genera el aspecto espacial y el temporal formando una representación del mundo (Lino, Clodoaldo, 2020: *El realismo en el cine: Bazin y el cine moderno. Parte II*. Pressenza International Press Agency.)

Por último, Walter Benjamin, argumenta que la reproducción de películas transforma la percepción y la función del arte en la sociedad moderna. Manifiesta que el cine, se experimenta y se percibe de forma colectiva, pero que esto puede llevar a que se use de forma negativa como medio de manipulación para las masas (Benjamin, Walter, 2003: *La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica*. T. Iriarte, Trad . Ítaca. Obra original publicada en 1936).

d. El protagonista

Se trata de una figura que va mucho más allá del simple personaje. Es el foco narrativo a través del cual se expresan las emociones y por el que la audiencia puede sentir que está dentro de la película, puede identificarse con ella. El viaje de su historia y las

enseñanzas del mismo, sus conflictos y lo que lo rodea compone un vínculo esencial para entender las complejidades de la sociedad y los humanos.

Desde una perspectiva narrativa, influenciada por muchos autores, algunos de los cuales hemos visto en el apartado anterior, el protagonismo a menudo se encuadra en un arquetipo. Un arquetipo es un patrón universal de personaje que concuerda con la experiencia humana colectiva. Estos han ido cambiando con el paso de los años ya que se han ido definiendo paralelamente a las tendencias de cada época. Es importante destacar la figura de Carl Jung, que fue un psiquiatra y psicólogo suizo del siglo XX que introdujo este término. Estos son aplicables a muchas áreas y en el cine concretamente se han utilizado para explorar temas universales y ayudar a que los espectadores se sientan reflejados de forma más sencilla con los personajes.

En el Volumen 9/1 de las Obras completas de Carl Gustav Jung, titulado *Los arquetipos y los inconsciente colectivo*, define en profundidad una serie de arquetipos fundamentales que emergen del inconsciente colectivo. Estos representan formas simbólicas que compartimos como humanidad. Los principales son:

- La Persona: Se trata de la “máscara” que usamos para presentarnos ante el mundo. Facilita la adaptación social pero si el personaje se identifica demasiado con ella queda atrapado en esa imagen pública y se aleja de su verdadero ser. Un buen ejemplo de personaje de este tipo es Bruce Wayne en *Batman*, que tiene una imagen pública del millonario, pero en realidad esconde al verdadero ser, que es Batman.
- La Sombra: es el conjunto de aspectos reprimidos, negados o inaceptables para la conciencia. Contiene impulsos agresivos, deseos ocultos, defectos que se proyectan en otros... Un ejemplo es Darth Vader en *Star Wars*.
- El Anima y el Animus: son arquetipos complementarios de lo interno masculino y femenino. Jung vio el Anima como la imagen inconsciente de una mujer por parte del hombre y el Animus como la imagen inconsciente de un hombre por parte de la mujer. Independientemente de qué sexo seamos, tenemos una imagen idealizada y generalizada de lo que es el otro sexo. El Anima está presente en el hombre y pueden ser figuras femeninas en sueños, musas,

amantes, diosas... representa el lado emocional, receptivo, intuitivo y creativo. Por otra parte el Animus es el que está presente en la mujer y pueden estar de forma simbólica en figuras masculinas sabias o autoritarias que representan el pensamiento lógico y la autoridad interna. Un ejemplo de Anima es Trinity en *Matrix*, que guía a Neo, lo conecta con su parte emocional y le revela su destino. Y el ejemplo de Animus podría ser Mr. Darcy en *Orgullo y Prejuicio* que es la figura masculina que otorga pensamiento racional.

- El Sabio: se trata de la figura guía, portadora de sabiduría espiritual y conocimiento profundo. Puede aparecer como un mentor, mago, profeta o voz interna. Gandalf en *El Señor de los Anillos* es un ejemplo de ello, protege, orienta y transmite conocimiento al héroe y a su grupo.
- La Gran Madre: puede ser ambivalente, tanto una madre protectora y buena como otra que es todo lo contrario, destructiva. Una madre positiva podría ser la madre de Bambi y una negativa la madre de Norman Bates en *Psicosis*.
- El Niño: es el arquetipo de pureza, potencia, redención y renovación. Puede ser el héroe joven o el elegido. Por ejemplo Simba en el *Rey León* en su etapa joven que representa el comienzo del camino hacia la madurez.
- El Héroe: es la representación de una figura que lucha contra la sombra y los obstáculos del inconsciente. Su función es superar pruebas, madurar... Suele ser un guerrero, un mártir o un redentor. Harry Potter, que pasa de ser un niño común a un héroe que enfrenta a la muerte y logra alcanzar su verdadera identidad por ejemplo.
- El Trickster o embaucador: Es una figura transgresora, ambigua, caótica y en ocasiones cómica. Suele romper las reglas y estar representado a través de un bufón, alguien pícaro, un dios tramposo... El Joker en *El caballero oscuro*, que introduce el caos, revela verdades y desestabiliza la situación.
- El Sí-Mismo o Self: es el arquetipo central de la psique, el símbolo de la integración total entre el consciente y el inconsciente. Neo en *Matrix* cuando se convierte en "El elegido".

Esta clasificación ha sido obtenida de Jung, C. G. (1969). *Los arquetipos y lo inconsciente colectivo* (Obras completas, Vol. 9/1; L. Alemany, Trad.). Trotta.

Este desarrollo sentó las bases para las clasificaciones que conocemos hoy en día de los tipos de personajes más comunes que nos encontramos en el cine por grupos, que una vez más, se basan en características comunes de la sociedad reflejando el momento.

Hay muchas teorías, estudios o análisis del protagonista en las películas, de cómo se forman, las etapas que atraviesan, que significan... Por ejemplo, Seymour Chatman distingue entre “historia” y “discurso”, ya que lo primero es lo que sucede, los eventos y los personajes en sí, mientras que el discurso es el cómo se cuenta la historia afirmando que a través de la cámara, el montaje o el diálogo se influye en su identidad y en la percepción del espectador. Por otro lado tenemos a David Bordwell que afirma que los personajes no son “personas reales” sino “esquemáticos” o conjuntos de rasgos y motivaciones que la narrativa construye y que definen a los protagonistas de cada década y su posterior transformación. (Rojas Vargas, Manuel ,s.f. : *Chatman Seymour: Historia y discurso: la estructura narrativa en la novela y en el cine.*)

También tenemos a Syd Field, para el que el protagonista debe tener un objetivo claro y enfrentar obstáculos que lo obliguen a transformarse (Cortes Actor, Ivan, 2013: *Syd Field: Entendiendo al personaje desde el guión*) o Linda Seger que recalca la importancia de la historia del fondo, las motivaciones internas y externas de cada protagonista y de cómo esto refleja los temas sociales. Son incontables como para plasmarlas en este trabajo, pero en lo que se puede coincidir de todas ellas es en cómo la historia y el personaje se complementan entre sí siendo esenciales para comprender el conjunto (Seger, Linda. 2006: *La psicología en la práctica del guionista*. Revista digital universitaria).

e. Contextualización histórica y social de Estados Unidos entre 1970 y 2020

i. La década de los 70

Comenzamos con una época que sufrió una gran transformación social, cultural y política que estuvo marcada por la desilusión hacia las instituciones, el cuestionamiento de las mismas y de todos los valores tradicionales que había en el

momento, por no hablar de la crisis económica más grande hasta el momento. Las normas anteriores cada vez perdían más fuerza y parecían menos aplicables.

En primer lugar, debido al fin de la Guerra de Vietnam, se transmitieron imágenes de esta situación de atrocidades como la masacre de My Lai, que impactaron fuertemente en la percepción de los ciudadanos en cuanto al papel de su país. Muchos veteranos volvieron con traumas físicos y psicológicos, lo que generó interés por el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y llevó a la gente a ser más consciente de que debían preocuparse por la salud mental de los excombatientes. Gracias a ello se generó un fuerte sentimiento antibélico y mucho escepticismo hacia las decisiones militares y políticas del gobierno.

Por otro lado, también ocurrió el escándalo de Watergate que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974, siendo uno de los eventos políticos más significativos de la época. El hecho de que se revelase el espionaje político y que se produjera encubrimiento a tan alto nivel profundizó aún más la desconfianza hacia el gobierno. Películas como *Todos los hombres del presidente* muestran las investigaciones sobre este evento y exploran el papel del periodismo como fiscalizador.

La “estanflación” es un fenómeno inusual de estancamiento a nivel económico mezclado con la alta inflación. Esto ocurrió a consecuencia de la crisis del petróleo del 73, que aumentó el desempleo y la caída del poder adquisitivo, generando un malestar social y afectando a las clases trabajadoras y medias.

Ya en la década anterior se había avanzado bastante en el tema de los derechos civiles, pero en los 70 surgieron otros nuevos que continuaron la lucha de la igualdad racial y de género. Activistas afroamericanos, feministas y otros grupos minoritarios intensificaron sus demandas por derechos y oportunidades, a lo que se sumaron demandas por la igualdad laboral y el derecho al aborto. Tras los disturbios de Stonewall, en la década anterior, el movimiento LGBTQ+ (aunque entonces no se llamara así) empezó a ganar gran visibilidad. Se luchó por los derechos de los homosexuales y en el 73 la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó la

homosexualidad de su lista de trastornos mentales. Nueva York y San Francisco pasaron a ser centros de este activismo y se vió el inicio de la Marcha del Orgullo y la creación de organizaciones de derechos que hicieron presión.

Hablando del aspecto en cambios en la familia y en la estructura social, está comprobado que las tasas de divorcio aumentaron, mientras que el modelo de familia tradicional empezó a ser cuestionado y se evolucionó a nuevos modelos de convivencia. Las mujeres comenzaron a ingresar a puestos de trabajo tanto por la necesidad económica como por el avance del movimiento feminista, lo que también modificó los roles de género y la definición de los ideales de éxito y realización personal.

También destacaron la música, la moda y el arte, siendo el rock y el punk los géneros consolidados de resistencia y rebelión, mientras que la música disco era de deseo de escape y la diversión en un tiempo de incertidumbre.

Los medios de comunicación sirvieron para reflejar y cuestionar la realidad social, siendo el cine un factor clave que abordó temas oscuros y controversiales, surgiendo así el cine negro y el thriller psicológico que capturaron el desencanto de la sociedad. Los temas principales son temas de corrupción, alienación, rebelión y conflicto con la autoridad.

Fue muy importante también el impacto que tuvo 2001 Odisea en el Espacio de Kubrick, ya que exploró temas como los avances de la ciencia y la tecnología que podrían afectar a la identidad del hombre y abrió una puerta a un mundo nuevo.

ii. La década de los 80

Esta década estuvo marcada por la presidencia de Ronald Reagan y la vuelta del conservadurismo tras la década anterior, que estuvo marcada por el desencanto. Fue una era de contrastes, a menudo idealizada como un periodo de optimismo y prosperidad pero también de crecientes desigualdades. Se puede decir que se dió una restauración y reafirmación nacional.

Reagan introdujo muchos cambios y políticas en la sociedad que determinaron este tiempo. En primer lugar, adoptó una postura firme contra la Unión Soviética, aumentando drásticamente el gasto militar. Esta presión económica combinada con problemas internos soviéticos, contribuyó al colapso final de la URSS y el final de la Guerra Fría, que simbólicamente se confirmó con la caída del Muro de Berlín en 1989.

Impuso políticas económicas, como la reducción de impuestos a las corporaciones y los ricos, el recorte del gasto social y el monetarismo, que buscaban reactivar la economía y reducir la inflación, algo que eventualmente se consiguió, pero también se disparó la deuda nacional y la brecha entre la riqueza de las clases sociales que cada vez era mayor, algo que sería la semilla para posibles problemas futuros.

Por desgracia, también apareció el VIH o SIDA y se expandió rápidamente generando una crisis de salud pública y social. La respuesta inicial del gobierno fue lenta y marcada por la descalificación de la comunidad homosexual, que dio paso a movimientos activistas y una conciencia mayor sobre esta enfermedad.

Se pudo observar también un fuerte resurgimiento de los valores familiares y tradicionales, con una esencia religiosa en el discurso tanto político como público. Muchas organizaciones con esta mentalidad cobraron importancia y ganaron influencia, e impulsaban cosas como ir en contra del aborto, negar los derechos LGBTQ+ y la educación sexual.

El lema de la película de Wall Street “La avaricia es buena” captó el espíritu de esta época, con un culto al éxito personal, a la riqueza visible y al consumo descontrolado. Marcas de diseñadores y coches de lujo y la cultura del “yuppie” (young urban professional) definieron un estilo de vida que tuvo mucho protagonismo.

La televisión por cable, con MTV que fue lanzada en 1981, transformó la industria musical y la creciente popularidad de los videojuegos que cambiaron rápidamente el ocio. Iconos como Michael Jackson, Madonna y Prince dominaron todo este campo.

A pesar de que la narrativa que ofrecía en un principio era de prosperidad, muchas de las bases que se sentaron lo que hicieron fue acentuar la desigualdad económica y la segregación social, sobre todo en las ciudades.

iii. La década de los 90

Tras la caída del Muro de Berlín en 1989 y la disolución de la Unión Soviética, Estados Unidos emergió como una superpotencia mundial. Esto generó la sensación de victoria ideológica en el capitalismo y la democracia liberal, por lo que el país finalmente asumió un rol de liderazgo global con intervenciones militares como la Guerra del Golfo en 1990 que mostró su supremacía militar y mediática. La presidencia de Bill Clinton estuvo marcada por un presupuesto equilibrado, prosperidad económica y una agenda sanitaria, aunque esta última no llegó a prosperar.

Se puede ver un claro crecimiento económico sin precedentes, sobre todo en el sector tecnológico. Gracias al auge de Silicon Valley, la expansión de internet y el nacimiento de empresas como Amazon y Google se creó una burbuja especulativa alrededor de las empresas “punto com”, con un optimismo desmedido y el surgimiento de un nuevo tipo de riqueza. Internet dejó de ser una herramienta académica y se convirtió en un fenómeno masivo, el correo electrónico en algo común, se normaliza también el acceso a la información a través de los navegadores y los teléfonos móviles pasaron de ser un lujo a una necesidad creciente y normalizada.

Había una sensación general de que Estados Unidos se encontraba en su mejor momento y sin un rival ideológico claro. Aunque también es cierto, que hubo una desindustrialización progresiva y las diferencias económicas de las clases medias y trabajadoras con los ricos crecieron.

El Hip-Hop se consolidó como una fuerza cultural y se pudo ver un mayor reconocimiento y una celebración más abierta hacia la diversidad étnica y cultural, aunque no de forma total. Los 90 entonces estuvieron marcados por debates de

identidad, diversidad y derechos civiles. Se avanzó con la visibilidad de colectivos minoritarios como el feminismo, movimientos antirracistas y la comunidad homosexual.

Pese a esto, desafortunadamente tiroteos escolares como en el caso de Columbine en 1999 y la percepción de un aumento de criminalidad generaron debates sobre la seguridad y el control de las armas. Si a esto le sumamos los disturbios de Los ángeles del 92, la absolucón de los policías que agredieron a Rodney King que evidenciaron el racismo y la brutalidad policial, las tensiones sociales solo hacían que crecer. Fue entonces cuando se llevó a una política de “tolerancia cero” y encarcelamiento masivo.

Y aquí fue cuando entró la Generación X, a menudo descrita como cínica, apática y desilusionada con las promesas que generaciones anteriores habían hecho pero no habían cumplido, lo que contrastaba con el optimismo general de la década.

iv. La década de los 2000

Esta década estuvo marcada por cambios políticos, sociales y culturales, muchos de ellos a raíz de los atentados ocurridos el 11 de septiembre en 2001. También se vio el auge de lo digital, el impacto de la globalización y una creciente concentración política.

Una de las cosas más destacadas, lamentablemente fue el atentado del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas. Este evento dio lugar a una sensación de vulnerabilidad y dolor nacional, por lo que adoptaron una política exterior mucho más agresiva que la que había hasta el momento, iniciándose la guerra contra el terrorismo. Fue entonces cuando se produjo la invasión de Afganistán y de Irak e internamente se adoptaron medidas de seguridad y vigilancia mucho más estrictas, que generaron una tensión entre estas y los derechos civiles.

A nivel tecnológico, hubo un enorme y acelerado desarrollo. Google por ejemplo, que había sido fundada en 1998 pasó a ocupar el número uno entre las preferencias de buscadores para los usuarios de Internet. También se comenzó a hablar de WLAN (Red de Área Local Inalámbrica) y de la IEEE 802.11b, que están ambos relacionados con la

tecnología inalámbrica, como bien indica el primer nombre. Apple, lanzó en 2001 el primer reproductor que combinaba la utilidad y facilidad de uso con la capacidad para reproducir música, lo que marcó un antes y un después. Se empezaron a ver pantallas planas, aplicaciones de música, vídeos de alta resolución... Los satélites militares estadounidenses de posicionamiento global, GPS, fueron puestos a disposición de civiles, dando lugar a las comodidades que hoy en día siguen aunque algo más avanzadas. Aparecieron Facebook, YouTube y Twitter, transformando la manera en que las personas se comunicaban e informaban.

En el aspecto económico no fueron grandes años. En 2008 quebró el cuarto banco de inversión más grande de Estados Unidos desatando una pesadilla que para otros países, como es el caso de España, duró 10 años. Se desató una crisis de liquidez que arruinó a miles de grandes compañías, a otros cuantos millones de pequeñas y medianas empresas. Esto no se produjo de la noche a la mañana, sino que se gestó durante varios años hasta que un día los bancos se dieron cuenta de que no podían seguir alargando la situación y que era insalvable. Las consecuencias fueron un aumento enorme en la tasa de desempleo, pérdida de viviendas, aumento de la desconfianza en las instituciones una vez más...

Tras unos años marcados por la guerra y el conservadurismo, hubo un creciente malestar social, sobre todo en jóvenes y minorías. Gracias a ello, Obama fue elegido presidente en 2008, siendo el primer afroamericano en conseguirlo. Se generó un símbolo enorme alrededor de él de cambio y esperanza, pero por otra parte, las personas que tenían sentimientos contrarios, los acentuaron más todavía.

Los millenials comenzaron a participar activamente en la sociedad, trataron de cambiar los valores conservadores y dominantes apostando por la diversidad y la justicia social, participando en manifestaciones y luchas contra las injusticias que oprimían a inocentes.

v. La década del 2010

Conforme nos vamos acercando más al presente, no hay tantos cambios radicales sino persistencias y avances en los que surgieron en décadas anteriores. Aunque sí es cierto que algunas de las consecuencias de los problemas o malos resultados de las elecciones del pasado han producido un giro en la toma de algunas decisiones.

Muchos movimientos sociales se consolidaron bajo un nombre o lema reconocido a nivel mundial. En Estados Unidos, uno de los más relevantes fue Black Lives Matter, que ocurrió en 2013 tras la absolución de George Zimmerman por la muerte de Trayvon Martin. Otro es el caso de Me Too de 2017, en una lucha contra el acoso y abuso sexual, especialmente en la industria del entretenimiento cambiando la cultura de tolerancia hacia el abuso de poder. También se ve la persistencia y avances en la lucha que comenzó décadas atrás de los derechos del colectivo LGTBQ. Una nueva preocupación central fue el cambio climático, sobre todo en los jóvenes que temían por el futuro que se les estaba dejando. Figuras como Greta Thunberg o movimientos como el de Fridays for Future adquirieron relevancia global.

Políticamente, la decisión de elegir a Donald Trump fue un hito que presentó un Estados Unido dividido en dos, ya que se pasó de un presidente afroamericano a uno que impuso políticas migratorias restrictivas, atacó a los medios en discursos populistas y nacionalistas y supuso una ruptura con el progresismo liberal que se había cultivado dando paso de nuevo a una ideología más conservadora.

A nivel tecnológico se puede decir que hubo avances como el streaming o la inteligencia artificial, pero sobre todo que las redes sociales cobraron un papel muy importante y formaron una comunidad a su alrededor. Aunque también la gente comenzó a hablar de la desinformación que podían llegar a generar, su manipulación y la polarización ideológica.

3. Metodología

Este trabajo de Fin de Grado adopta un enfoque cualitativo y cuantitativo para llevar a cabo un análisis de los protagonistas y de cómo han reflejado la identidad de la sociedad en una selección de películas estadounidenses producidas entre 1970 y 2020. El objetivo central de esta investigación es comprender cómo los personajes principales reflejan los cambios socioculturales de sus respectivas décadas.

a. Criterios de selección de películas

La selección de películas es fundamental para garantizar la representatividad y relevancia del trabajo. La elección que hice para poder extraer las películas más significativas fue basada en la media de puntuación obtenida en diferentes webs de crítica de cine y en los premios obtenidos. Lo he hecho de la siguiente forma:

- Para las fuentes de puntuación he utilizado tres de las plataformas más reconocidas y fiables: IMDb, Rotten Tomatoes y FilmAffinity. Inicialmente se consideraron otras fuentes pero fueron descartadas por motivos de inconsistencia en sus rankings (ej. SensaCine) o por la falta de todas las películas (ej. Tomatazos).
- Para cada película se ha calculado una puntuación media aritmética a partir de las valoraciones obtenidas en tres plataformas seleccionadas. Esta media representa una valoración crítica general de la película.
- Registro de premios: se ha hecho un recuento de los premios obtenidos de las películas, concretamente de los Oscars y los Globos de Oro en cada edición.
 - Por cada año entre 1970 y 2020, se han identificado las dos películas estadounidenses más premiadas en los Oscar.
 - Después se ha recopilado cuales de esas películas han ganado además un Globo de Oro.
 - Como último matiz se le ha otorgado un punto extra a aquellas películas que tenían el Oscar a la mejor película.
- La puntuación de premios se ha sumado a la media de la puntuación de las plataformas de crítica para obtener una final de cada película. De cada una de las cinco décadas, se han seleccionado las cinco películas con la puntuación más alta.

El listado completo de las películas consideradas antes de la selección final, y las de la selección final, se encuentran en los Anexos 1 y 2.

b. Las técnicas de análisis

En cada una de las películas se realizará una combinación del análisis del protagonista, su entorno y la interacción que tenga con este. Los aspectos clave de cada película son:

- La personalidad y los conflictos del protagonista: se han examinado sus rasgos, motivaciones internas, dilemas morales y conflictos que definen su arco narrativo.
- El contexto social y colectivo en el que se sitúa la narrativa, incluyendo la época, el ambiente socioeconómico y los problemas conjuntos e históricos que enmarcan la acción del protagonista.
- Identificación de los discursos verbales y no verbales y los símbolos que establecen una conexión entre el protagonista y su entorno social.

La interpretación de estos elementos se apoya en las teorías que hemos visto en apartados anteriores sobre la sociología del cine, como en el caso de Kracauer, para comprender el cine como reflejo de la mentalidad colectiva, André Bazin para analizar su relación con la realidad, Benjamin Walter, por sus aportaciones sobre el arte en la era de la reductibilidad técnica o Jean Baudrillard para explorar la construcción de la realidad y los símbolos en la cultura mediática.

c. Procedimiento

El proceso de investigación y estudio ha consistido en las siguientes fases:

- La visualización de las películas y la búsqueda de artículos y reflexiones sobre ellas que permitan un conocimiento mayor.
- Una ficha de las películas en las que se recogerán datos como el año de estreno, el director, el contexto sociocultural, las características del protagonista y los valores que manifiesta y que cuestiona.
- Contraste de la recopilación con lo averiguado de cada década y las tensiones principales.
- Finalmente se procederá a la redacción del análisis, organizando los hallazgos por décadas y tipos de protagonistas y viendo como las preocupaciones de los mismos han cambiado conforme los tiempos han avanzado.

4. Resultados

Las películas seleccionadas de cada década y su análisis aparecerán en este apartado.

a. Década de los 70

Alguien Voló sobre el Nido del Cuco (One Flew Over the Cuckoo's Nest)

Año: 1975

Director: Milos Forman

Puntuación final del proyecto: 18,50

Breve sinopsis: Randle McMurphy es un convicto astuto y rebelde que simula una enfermedad mental para evitar los trabajos forzados y es internado en un hospital psiquiátrico como consecuencia. Aquí su llegada sacude el ambiente del lugar, donde además la insufrible y sádica enfermera Mildred Ratched somete a los pacientes. Nuestro protagonista intenta transmitir vida y libertad a sus compañeros organizando pequeñas rebeliones y desafiando abiertamente la autoridad de Ratchet, lo que desata un conflicto brutal con consecuencias trágicas para ambos bandos.

Contexto sociocultural: Se puede ver el desencanto con las autoridades y las instituciones que dejaron la época posterior a Vietnam y el escándalo de Watergate. La película se puede interpretar como una metáfora por la lucha de la libertad individual contra el control del sistema opresivo. Son elementos clave el uso de la locura como refugio y la crítica a los métodos psiquiátricos de la época.

Descripción del protagonista: Se trata del protagonista rebelde, libertario y el típico antihéroe carismático. Inicialmente es un estafador que solo busca su propio beneficio, sin embargo, su conflicto inherente con la autoridad y el deseo de libertad que tiene lo transforman en un líder para el resto de pacientes. Se puede ver una evolución de propósito ya que pasa de luchar únicamente por sí mismo a hacerlo por todos sus compañeros, aunque eso signifique que el salga perjudicado. El conflicto principal que podemos ver es la opresión contra las instituciones, que se encarna a través de Ratchet.

Valores que representa o cuestiona: La libertad individual, autonomía, la dignidad humana, resistencia contra la posesión, capacidad para desafiar.

Lo que cuestiona es el autoritarismo, la deshumanización de las instituciones, los métodos psiquiátricos inhibitorios y crueles. Se cuestionan también la cordura y la locura y quien tiene el poder para dictarlas.

El Padrino (The Godfather)

Año: 1972

Director: Francis Ford Coppola

Puntuación final del proyecto: 18,50

Breve sinopsis: Don Vito Corleone es un importante, respetado y anciano jefe de una poderosa familia mafiosa en Nueva York, preside un imperio criminal construido sobre los cimientos de la lealtad y el honor. En la boda de su hija, regresa Michael, su hijo menor, un veterano de guerra condecorado que había intentado distanciarse de los negocios turbios de la familia. Sin embargo, un intento de asesinato contra Vito desata una guerra de bandas y obliga a Michael a adentrarse poco a poco en el violento mundo de su familia para protegerla, transformándose irrevocablemente en un líder frío y calculador que asegurará el futuro de los Corleone sobre todo.

Contexto sociocultural: La película claramente explora la corrupción en las instituciones, la delincuencia de bandas y criminales organizados y la hipocresía de la sociedad americana. Refleja el fin del idealismo de los 60 y la aparición de una visión más cínica y brutal del poder. La lealtad familiar, la inmigración y el “sueño americano” distorsionado son temas centrales que calaban en una sociedad que cuestionaba sus propios mitos e historias. Se cuestiona la moralidad de las élites y la hipocresía social.

Descripción del protagonista: Michael Corleone es inteligente, educado y reservado. Inicialmente es reacio a los negocios criminales de su familia. Se trata de un veterano de guerra que representa la esperanza de una vida “legal”, sin embargo las circunstancias lo fuerzan a adentrarse en un mundo opuesto a lo que él buscaba transformándolo en alguien frío, despiadado y calculador que está dispuesto a cometer actos extremos por su poder y legado. En él se puede apreciar un claro descenso moral, que además corroe la figura ideal estadounidense del perfecto veterano

condecorado pudiendo ver como una metáfora de que ese tipo de vida no tiene cabida o esperanza alguna.

Valores que representan: la lealtad familiar, aunque algo distorsionada, la búsqueda de poder y de seguridad, la inteligencia estratégica. Es una forma de “justicia” paralela al sistema.

Cuestiona: La corrupción, la violencia del poder descontrolado, la deshumanización que conlleva la búsqueda de control. También se ve una clara pérdida de la inocencia. El tema de la asimilación de los inmigrantes y cómo pueden ellos recrear las estructuras de poder en un nuevo país diferente del que provienen también tiene gran importancia.

El Padrino II (The Godfather II)

Año: 1974

Director: Francis Ford Coppola

Puntuación final del proyecto: 18,17

Breve sinopsis: En esta entrega se pueden ver dos líneas. Por un lado, se explora la infancia y el ascenso de Vito Corleone desde su llegada como un huérfano inmigrante siciliano a la Nueva York de los principios del siglo XX, y de cómo construye su imperio a través de la astucia y violencia. De otro lado, seguimos a su hijo Michael Corleone, que durante los 50 y 60 consolida y expande implacablemente el control de la familia hacia Las Vegas y Cuba. Michael es cada vez más paranoico y se va aislando enfrentando traiciones internas y externas que lo obligan a tomar decisiones drásticas que finalmente hacen que sacrifique todo lo que tiene de alma por poder.

Contexto sociocultural: Se profundiza más aún el desmantelamiento del “sueño americano” mostrando cómo el poder corrompe y la violencia forma parte del éxito en ciertos contextos. La historia de Vito como inmigrante y su posterior éxito también ponen de manifiesto algunos de los derechos que se estaban peleando por aquel entonces dando a entender que es posible llegar alto en Estados Unidos

independientemente de donde procedas. Además la línea del padre refleja el pasado y una promesa futura, mientras que la del hijo enseña deterioro de los valores familiares y sociales en la búsqueda de un poder implacable.

Descripción del protagonista: En este caso Michael se presenta en una fase más avanzada que la que podíamos ver en la primera película. Es un líder absoluto pero que cada vez se queda más solo y deshumanizado. Su determinación para conseguir el poder lo lleva a un extremo despiadado con incluso parientes cercanos. Nos deja ver el vacío existencial que acompaña el ascenso de su poder. Por otro lado, Vito es un inmigrante joven y astuto que tiene un fuerte sentido de la familia y de la justicia, según claro está su código personal. Su ascenso se narra como una respuesta a la injusticia y una forma de proteger a los suyos, algo que contrasta completamente con lo que su hijo hará en un futuro.

Valores que representan: la ambición implacable y excesiva, la supervivencia sobre todo lo demás y la lealtad familiar llevada a un extremo peligroso.

Cuestiona: La destructividad del poder absoluto, la paranoia y el aislamiento que conlleva una pérdida de la moralidad y humanidad. Se denuncia la hipocresía de una sociedad que condena el crimen pero que admira el poder sin importar de donde venga.

Star Wars (La Guerra de las Galaxias: Una Nueva Esperanza)

Año: 1977

Director: George Lucas

Puntuación final del proyecto: 17,20

Breve sinopsis: La historia se narra en una galaxia muy lejana, donde el joven granjero Luke Skywalker se siente atrapado en una vida monótona en un desértico planeta y sueña con buscar aventuras fuera de allí. Su vida cambia radicalmente cuando se hace con los droides R2-D2 y C-3PO que contienen un mensaje secreto de la princesa Leia. Este mensaje lo lleva a conocer a Obi-Wan Kenobi que le revela que tiene una conexión

especial con la Fuerza y lo manda a una misión para rescatar a Leia. Junto a un contrabandista que se llama Han Solo y su copiloto Chewbacca, Luke se une a la Alianza Rebelde en su lucha contra la opresiva tecnología dictadura del Imperio Galáctico, culminando en un intento audaz de destruir la temible estación espacial Estrella de la Muerte.

Contexto sociocultural: Es una fantasía espacial que se puede tomar como consecuencia de la influencia de 2001 Una Odisea en el Espacio. Llegó en un momento de desilusión y decidió ofrecer una visión más optimista representando un cine de aventuras clásico, con héroes claros y villanos definidos y ofreciéndose como un escape y reimaginación del “sueño americano” que se estaba dando por perdido.

Descripción del protagonista: Luke es un joven inocente, soñador y todavía ingenuo que está frustrado con su vida. Es un claro ejemplo del arquetipo que mencionamos anteriormente de Josep Campbell de “la llamada del héroe a la aventura”. Durante la película muestra valor, lealtad y una creciente conciencia de su potencial futuro, convirtiéndose en una figura clave de la rebelión. Representa la esperanza, la pureza y la creencia en el bien contrastando con el cinismo del momento.

Valores que representan: la esperanza, la fe en el bien, la amistad, la lealtad y la lucha por la libertad. Muestra como una persona puede cambiar el curso de su historia a través de sus decisiones y moral.

Cuestiona: la opresión totalitaria y el miedo como herramienta de control.

El Golpe (The Sting)

Año: 1973

Director: George Roy Hill

Puntuación final del proyecto: 17,00

Breve sinopsis: En 1936, en Chicago, justo estaba en plena Gran Depresión, y el joven ambicioso y estafador Jhonny Hooker comete el grave error de estafar al mafioso equivocado. Todo esto desencadena en el brutal asesinato de su mentor y para vengar

su muerte, Hooker busca al legendario y retirado estafador profesional Henry Gondorff. Juntos, planifican un plan elaborado, “el gran golpe” contra el poderoso Doyle Lonnegan, utilizando una red de engaños, disfraces y farsas que lo llevaran a la ruina. Es un juego constante de astucia donde nada es lo que parece.

Contexto sociocultural: Está ambientada en la Gran Depresión, y ofrece un escape nostálgico a una época de gangsters y prohibiciones, pero con un tono algo más ligero y elegante que contrastaba con la dureza de otras películas de la década. Refleja un deseo de entretenimiento constante y de historias donde la inteligencia y el ingenio prevalecen sobre la fuerza bruta ofreciendo una fantasía de justicia política en un contexto de desconfianza hacia las figuras de autoridad.

Descripción del protagonista: Jhonny Hooker es joven, impulsivo y muy talentoso en cuanto a las estafas se refiere. Inicialmente es inexperto y emocionalmente inestable por la muerte de su amigo y mentor. Busca venganza y algo de redención. Henry Gondorff es lo contrario, un maestro experimentado y sofisticado que además es bastante enigmático. Actúa como nuevo mentor de Hooker siendo la mente maestra detrás de un plan. Ambos representan la astucia y la lucha contra los males a través de la inteligencia y la manipulación, son figuras de una especie de antihéroe encantador.

Valores que representan: la inteligencia, la astucia, la planificación meticulosa, la lealtad entre compañeros y el espectáculo. Se defiende la idea de “tomarse la justicia por la mano propia” cuando el sistema no hace caso y no hace nada.

Cuestiona: la avaricia, arrogancia del poder y cómo estas pueden ser destruidas a través del ingenio.

b. Década de los 80

En busca del Arca Perdida (Raiders of the Lost Ark)

Año: 1981

Director: Steven Spielberg

Puntuación final del proyecto: 16,9

Breve sinopsis: Esta película tiene como protagonista al audaz arqueólogo y profesor universitario Indiana Jones, que es conocido por su afición a la aventura y miedo a las serpientes. Pues bien, es convocado por el gobierno estadounidense con una misión de máxima seguridad, la de encontrar la mítica Arca de la Alianza antes de que los nazis, quienes creen que guarda un poder invencible, la encuentren y se hagan con ella. Su peligrosa búsqueda lo lleva a viajar por diferentes sitios del mundo en los que se enfrenta a trampas mortales, villanos implacables y su sarcástica antigua amante Marion Ravenwood.

Contexto sociocultural: Representa el retorno al cine de aventuras clásico de los años 30 y 40, ofreciendo así una forma de espacio con un tono optimista y muy necesario tras los 70. Esta película resonó por el deseo de afirmar la fuerza y el espíritu americano, con una victoria clara del bien sobre el mal y una aventura sin la ambigüedad anterior que te hacía dudar de los valores morales.

Descripción del protagonista: Indiana Jones es un arqueólogo brillante y profesor, pero también es un aventurero nato, intrépido, cínico y con un toque de humor. Se caracteriza también por su valentía y el estar constantemente metido en líos por la pasión que le tiene a su trabajo. Tiene una apariencia ruda y en ocasiones comete errores pero es el típico héroe moral que lucha contra el mal por el bien común, aunque también tiene vulnerabilidades que lo humanizan.

Valores que representa: El valor, ingenio, la determinación por conseguir algo, la defensa del patrimonio cultural y el heroísmo puro. Acentúa la idea de la aventura por el bien y los diferentes descubrimientos que se dan por el camino.

Lo que cuestiona: El fanatismo ideológico de los nazis en este caso y la codicia por conseguir el poder total.

Amadeus

Año: 1984

Director: Milos Forman

Puntuación final del proyecto: 16, 77

Breve sinopsis: Esta película es un relato de ficción apasionado sobre la vida del genio musical Wolfgang Amadeus Mozart. Está narrado desde la perspectiva de su anciano y arrepentido rival, Antonio Salieri, que se encuentra en un asilo. Salieri es un compositor devoto y trabajador, pero su talento es limitado. Afirma que tiene una profunda envidia a Mozart y la cantidad de maquinaciones que hace para destruir su carrera y vida, a quien percibe como un ser vulgar pero divinamente dotado. La historia deja ver un duelo entre la mediocridad esforzada y la genialidad innata mientras explora temas como la fe, los celos, la ambición y cierta injusticia entre una situación y otra.

Contexto sociocultural: En la década en la que salió, había un auge del materialismo y la búsqueda de la excelencia individual, por lo que deja ver esa obsesión por el éxito y el reconocimiento, y lo que conlleva la carga de ser un genio. Al ser una época en la que el éxito personal era de lo más importante, las aspiraciones y la competencia feroz describen a la perfección lo que vivían muchos por aquel entonces.

Descripción del protagonista: Wolfgang Amadeus Mozart por un lado es el genio prodigioso musical, rebosa de inspiración y aparentemente poco esfuerzo. Es inmaduro, irresponsable y a menudo pueril, lo que contrasta en muchas ocasiones con su talento artístico y su comportamiento tan mundano. De otro lado, tenemos a Antonio Salieri, el narrador y co protagonista, que es un músico competente y devoto pero atormentado por la envidia que le tiene a Mozart, que le parece inmerecida.

Valores que representa: La belleza, delicadeza, el poder del arte y de ser un genio en este campo, la devoción por ello y la pasión creativa.

Lo que cuestiona: la envidia destructiva, la arrogancia, la frustración por ser alguien mediocre, la convivencia del talento con la moralidad. Pone también un interrogante en el reparto del talento y en lo justo que puede ser esto o no.

Toro Salvaje (Raging Bull)

Año: 1980

Director: Martin Scorsese

Puntuación final del proyecto: 16,57

Breve sinopsis: Biografía cruda y visceral del boxeador Jake LaMotta, conocido también como “El Toro del Bronx”. La película narra su brutal ascenso al mundo del boxeo profesional donde su ferocidad lo hacía un contrincante temible. En este camino también encontramos una devastadora autodestrucción fuera del ring por su conciencia atormentada y sus demonios internos, como los celos, la paranoia, la violencia incontrolable, la capacidad para crear lazos afectivos... Esto le lleva a alienar a su familia, a su esposa y a su manager, sabotando a sí mismo hasta llegar a la ruina personal.

Contexto sociocultural: La película llegó en los inicios de la década y ofrecía una mirada cruda y sin concesiones a esa masculinidad tóxica de violencia y autodestrucción. Deja ver la complejidad psicológica de los individuos y la cara oscura del “sueño americano” deportivo. El protagonista en este caso es un antihéroe que encaja con la tendencia del cine más psicológico y existencialista, alejándose de los héroes idealizados.

Descripción del protagonista: LaMotta es un boxeador increíble, poderoso y con una resistencia brutal dentro del ring. Sin embargo, fuera del cuadrado, es un hombre profundamente inseguro, paranoico, celoso, agresivo y autodestructivo. Su incapacidad para controlar sus impulsos y comunicarse lo lleva a una vida triste y auto sabotada. Su gran fuerza física contrasta mucho con su gran debilidad emocional. Una vez más, exploramos el tema del éxito personal, la lucha sobre todo por ser alguien conocido o con poder, pero a costa de muchas otras cosas que también son importantes.

Valores que representa: La fuerza bruta, el dolor, la perseverancia, la autodestrucción, los demonios internos de uno mismo, el camino hacia un éxito frío.

Lo que cuestiona: la masculinidad toxica, los celos, la violencia sin control. Denuncia ese vacío existencial que acompaña al éxito superficial y material.

E.T., el Extraterrestre (E.T. the Extra-Terrestrial)

Año: 1982

Director: Steven Spielberg

Puntuación final del proyecto: 16,33

Breve sinopsis: Un extraterrestre es abandonado accidentalmente en la Tierra por su nave y termina escondiéndose en el cobertizo de un suburbio de California. Es entonces cuando es descubierto por Elliot, un niño aislado y solitario de diez años al que le encanta fantasear y se siente incomprendido tras el divorcio de sus padres. Se forja entre ellos una profunda amistad y mientras Elliot y sus hermanos intentan mantener en secreto la existencia de E.T. de los adultos. Intenta ayudarlo a construir una especie de máquina para comunicarse con su hogar y poder regresar así a su planeta natal antes de que los científicos lo capturen y sea demasiado tarde.

Contexto sociocultural: Se emitió como mensaje esperanzador, reivindicando la inocencia y la importancia de la amistad y la familia. Puso de manifiesto la ansiedad que provoca la separación por divorcio en muchos niños, consecuencia que viene de los 70, donde el número de divorcios aumentó considerablemente.

Descripción del protagonista: Elliot es un niño sensible, solitario y con una gran imaginación. Se siente marginado en su propia familia y siente la necesidad de encontrar a alguien que lo entienda y le haga compañía. Es empático, protector y valiente, y explora una conexión muy profunda con E.T. a través de su amistad. Este chico aprende a superar sus propias inseguridades y a madurar. También es importante decir que E.T. se trata de un alienígena pacífico y curioso dotado de habilidades psíquicas, es vulnerable y tiene una gran capacidad para amar.

Valores que representa: la amistad incondicional, la empatía, la inocencia de la infancia, curiosidad, sentido de la aventura, protección hacia quien lo necesita. También se puede ver la importancia de la imaginación y capacidad de los niños para ver más allá de lo superficial y de lo desconocido por ver lo que hay realmente en el interior sin importar nada más.

Lo que cuestiona: la desconfianza de los adultos hacia lo que no conocen, una intervención gubernamental excesiva y la explotación por parte de los científicos sin tener en cuenta la moral ni los valores éticos.

Platoon

Año: 1986

Director: Oliver Stone

Puntuación final del proyecto: 16, 33

Breve sinopsis: Chris Taylor es un joven idealista y con buena fe de una familia acomodada. Decide abandonar la universidad para alistarse como voluntario en el ejército debido a su sentimiento de deber patriótico y finalmente, es enviado a Vietnam en 1967. Una vez está allí, se enfrenta a una cruda y brutal realidad de la guerra, presenciando actos de violencia indiscriminada, la deshumanización y el colapso moral de algunos soldados. A lo largo de la película trata de luchar por sobrevivir tanto física como moralmente en el infierno de la guerra.

Contexto sociocultural: Fue una de las primeras películas y más impactantes en abordar el tema de la Guerra de Vietnam que se vivió en la década anterior. Se palpa un crudo realismo y una crítica a la deshumanización del conflicto. Pone de manifiesto la necesidad de la sociedad de hacerse cargo de los traumas que trajo Vietnam de una manera más honesta y dolorosa. Es cierto que se estrenó en los 80 pero se trata de un mensaje para una sociedad que todavía procesaba la derrota y el coste humano y moral que tuvo esta guerra.

Descripción del protagonista: Taylor es un joven idealista y con buenas intenciones que se alista por sentimiento patriótico, Inicialmente es algo ingenuo, pero sufre una profunda transformación a medida que la guerra le enseña cómo es la realidad, la crueldad y la muerte, además de mostrar una moralidad ambigua. Pasa de la inocencia a la desilusión y a la madurez forzada, convirtiéndose en un testigo superviviente del infierno de las guerras. Muestra la pérdida de la inocencia y el trauma de este acontecimiento bélico.

Valores que representa: La resistencia del humano en situaciones de adversidad, la importancia del compañerismo en situaciones extremas y la necesidad de afrontar verdades y la realidad por incómodas que sean.

Lo que cuestiona: Las locuras y barbaridades que ocurren en la guerra y cómo podemos ser unos completos ignorantes hacia el tema, la pérdida de la moralidad en situaciones de presión y la ambigüedad entre que está bien y que está mal en situaciones de guerra.

c. Década de los 90

La Lista de Schindler (Schindler's List)

Año: 1993

Director: Steven Spielberg

Puntuación final del proyecto: 18,13

Breve sinopsis: Se trata de una película basada en hechos reales que narra la historia de Oskar Schindler, un carismático y astuto empresario alemán que forma parte del partido nazi. Este llega a Cracovia en 1939 con el objetivo de enriquecerse rápidamente a base de explotar la mano de obra judía en sus fábricas. Sin embargo, conforme avanza la brutalidad de Holocausto y se intensifica, su conciencia moral despierta. Termina arriesgando su propia vida y fortuna y utiliza su influencia, ingenio y conexiones para salvar a más de mil judíos del exterminio nazi, aunque termina en una operación masiva de rescate.

Contexto sociocultural: La película llegó en un momento de mayor conciencia global sobre el Holocausto y la necesidad de recordar sus atrocidades. Fue un punto de inflexión para Hollywood en abordar temas históricos de gran peso moral, teniendo un impacto enorme y reafirmando la importancia de la historia para comprender el

presente. Reflejó una sociedad que quería redención y buscar la empatía de las personas en la historia.

Descripción del protagonista: Oskar Schindler es un hombre de negocios ambicioso y oportunista, que en un principio solo está interesado en sus propios temas y en disfrutar de la vida y sus excesos. Sin embargo, conforme avanza la trama y ve la brutalidad de la situación, cambia drásticamente para terminar protegiendo a los judíos y demostrando una profunda evolución interna. Es un héroe imperfecto que encuentra su humanidad en el acto de la resistencia.

Valores que representa: La conciencia moral individual, sacar el coraje ante atrocidades, la compasión, la capacidad de redención y el valor de la vida humana. La idea de que un individuo puede marcar una diferencia enorme.

Lo que cuestiona: La indiferencia de muchos ante un mal claro, el fanatismo ideológico, que algunas instituciones o poderes faciliten atrocidades, la ignorancia.

El silencio de los corderos (The Silence of the Lambs)

Año: 1991

Director: Jonathan Demme

Puntuación final del proyecto: 17,4

Breve sinopsis: La historia comienza con la joven y ambiciosa Clarice Starling, agente del FBI, a quien asignan un caso para encontrar a Buffalo Bill, un asesino en serie que secuestra y despelleja a mujeres. Es entonces cuando recurre a interrogar a un brillante psiquiatra y caníbal asesino en serie, el Dr. Hannibal Lecter, quien fue encarcelado de por vida. Entre ambos, se establece una macabra y fascinante relación de quid pro quo, donde él le proporciona pistas perturbadoras a cambio de información sobre el traumático pasado de la joven.

Contexto sociocultural: Esta película marcó un hito en el género del thriller psicológico y la representación de mujeres fuertes con roles principales en un campo que hasta el

momento estaba dominado por hombres. Reflejó el creciente interés de la sociedad en la psicología criminal y los perfiles de asesinos en serie.

Descripción del protagonista: Calirce Starling es una joven brillante estudiante en el FBI, es inteligente, observadora y marcada por la determinación. Todavía es inexperta y tiene inseguridades por su pasado traumático, pero pese a esto demuestra una fortaleza mental y una valentía inusual en el momento para enfrentarse a la mente retorcida de Lecter y a los peligros que conlleva el caso. Manifiesta la resiliencia femenina en un mundo hostil.

Valores que representa: La inteligencia femenina y la figura de la mujer en un mundo rodeado de hombres, el coraje moral, los traumas personales y psicológicos, la empatía y la perseverancia.

Lo que cuestiona: la psicopatía deshumanizada y la manipulación, además de la violencia de género por parte del asesino al que persiguen.

Salvar al soldado Ryan (Saving Private Ryan)

Año: 1998

Director: Steven Spielberg

Puntuación final del proyecto: 17,2

Breve sinopsis: Durante la invasión de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, el capitán Jhon Miler y su pelotón de soldados estadounidenses, traumatizados por los horrores del desembarco de Omaha Beach, reciben una misión aparentemente ilógica y algo inusual. Se les encarga encontrar al paracaidista James Francis Ryan. La misión lleva al grupo a través de un devastado paisaje de guerra en el que se enfrentan a constantes amenazas alemanas y a la carga moral de arriesgar sus vidas por un solo hombre.

Contexto sociocultural: A finales de los 90, reaviva el interés en la Segunda Guerra Mundial y el sacrificio que llevó, con un realismo brutal y sin precedentes en escenas de batalla. Era una necesidad de honrar el pasado y recordar los horrores de la guerra

para evitar su repetición. Se trata el tema del heroísmo mas que como algo grandioso como la suma de pequeños actos de valor y sacrificio en circunstancias extremas.

Descripción del protagonista: El Capitán John H. Miller es un hombre común, que se convierte en un líder de pelotón competente y responsable bajo las condiciones de la guerra. Es pragmático y destaca por su experiencia bélica, aunque atormentado por las muertes de sus hombres. A pesar de la duda entre salvar a un hombre por muchos, cumple su misión con una mezcla entre el deber, la compasión y el sacrificio personal.

Valores que representa: El deber, sacrificio, la valentía, la carga psicológica de la guerra, el compañerismo.

Lo que cuestiona: el sentido del sacrificio y hasta qué punto tiene sentido, la deshumanización y las dudas que conlleva una guerra entre el bien y el mal.

Matrix

Año: 1999

Director: Las Hermanas Wachowski

Puntuación final del proyecto: 17,17

Breve sinopsis: Thomas Anderson es un programador de ordenadores que vive el día a día de forma banal, pero por las noches se convierte en un hacker al que se conoce como Neo. Este tiene la sensación constante de que algo importante no encaja en su vida ni en el mundo. Es entonces cuando Trinity y Morfeo contactan con él y descubre la impactante verdad: la realidad que conoce es una elaborada simulación virtual, la Matrix, creada por máquinas inteligentes que han esclavizado la humanidad. Neo es entonces reclutado por los rebeldes que quieren luchar por la liberación, poniéndolo a él como el elegido con el potencial suficiente para manipular las reglas de la Matrix y liderará la liberación.

Contexto sociocultural: La película avanza un tema futuro, un posible problema que se puede llegar a dar como la consecuencia de todos los avances tecnológicos que habrán hasta el momento en una sociedad cada vez más conectada a ellos. La narrativa del

“elegido” se convierte en un icono cultural y un reflejo de la cultura cyberpunk y esa fascinación hacia el futuro.

Descripción del protagonista: Neo empieza siendo una persona insatisfecha, alienada, que busca un propósito en su monótona vida. Es un hacker solitario, inteligente pero que no tiene rumbo ni motivación ninguna. Conforme va descubriendo la verdad se transforma en un persona con gran potencial e importancia, desarrollando habilidades extraordinarias para manipular la simulación en la que viven. Aprecia un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento que pasa de la pasividad a la acción hasta que finalmente asume su rol como salvador, aunque claro está don dudas por el camino y un sacrificio.

Valores que representan: la libertad de elección, la búsqueda de la verdad, la resistencia hacia aquellos que quieren controlar a todo el mundo, la esperanza del futuro y el potencial de cada uno.

Lo que cuestiona: el control de la tecnología, si esto conlleva más problemas que aportaciones en el futuro, la conformidad.

Terminator 2: El Juicio Final (Terminator 2: Judgment Day)

Año: 1991

Director: James Cameron

Puntuación final del proyecto: 17,1

Breve sinopsis: Se trata de una continuación que ocurre 10 años después de los acontecimientos de la primera película. Aparece un nuevo Terminator de metal líquido, letal y enviado desde un futuro apocalíptico para ejecutar a John Connor, que está destinado a ser el líder de la resistencia humana contra las máquinas. Para protegerlo, el Terminator original, es reprogramado y enviado también desde el futuro por el propio John. El joven, su endurecida y paranoica madre Sarah Connor y T-800 (el Terminator original), intentan detener el inminente “Juicio final”, día en el que la inteligencia artificial desatará la guerra nuclear contra la humanidad.

Contexto sociocultural: Se puede apreciar un claro miedo creciente a la inteligencia artificial descontrolada y a las consecuencias de la tecnología militar que iban avanzando. También trata la idea de la familia “disfuncional” y su posible redención. La espectacularidad de su puesta en escena y los efectos especiales que mostraba fueron revolucionarios y un referente en el cine de acción.

Descripción del protagonista:

Valores que representa: la supervivencia, la protección familiar y la importancia de ella en los momentos difíciles, la protección, la resistencia y la lucha por un futuro bueno.

Lo que cuestiona: el peligro de la tecnología y la inteligencia artificial que carece de ética, la paranoia y como el miedo puede llevar a cometer actos inhumanos.

d. Década de los 2000

El caballero Oscuro (The Dark Knight)

Año: 2008

Director: Christopher Nolan

Puntuación final del proyecto: 17,97

Breve sinopsis: Batman, que ganó fama en años anteriores, continúa su incansable lucha contra el crimen de Gotham City con la ayuda del teniente James Gordon y el nuevo fiscal Harvey Dent, que también quiere limpiar la ciudad. Sin embargo, su misión se ve interrumpida con la aparición del Joker, un sádico genio criminal cuya única motivación es sumir a la ciudad en el caos y la locura. La película se convierte en un intenso duelo psicológico y físico entre el orden y la anarquía, llevando a que el propio Batman cuestione su código moral.

Contexto sociocultural: La película fue emitida tras el 11s, y aunque hubieran pasado siete años, refleja las ansiedades contra los atentados en una ciudad, la seguridad y el estado moral y psicológico en tiempos difíciles. Refleja en gran parte el pesimismo y la complejidad de los principios del siglo XXI.

Descripción del protagonista: Bruce Wayne es un héroe atormentado con una personalidad compleja que lucha constantemente por la paz de su ciudad. Es inteligente, dedicado y con un alto grado de sentido del deber. Sin embargo, también es un personaje que tiende a aislarse y sacrificar su bien personal por el de otros.

Valores que representa: El sacrificio por un bien común, la justicia con un toque de oscuridad, el código moral personal que no siempre entra en el establecido y una determinación admirable.

Lo que cuestiona: la anarquía, la corrupción, la fragilidad del o

Infiltrados (The Departed)

Año: 2006

Director: Martin Scorsese

Puntuación final del proyecto: 17

Breve sinopsis: En el ámbito criminal de Boston, un policía novato llamado Billy Costigan recibe una misión peligrosa: infiltrarse en la mafia irlandesa liderada por Frank Costello. Es entonces, cuando Colin Sullivan, un protegido de Costello desde pequeño, asciende en la policía estatal de Massachusetts y actúa en secreto como topo para la mafia. Ambos se ven atrapados en una doble vida y se esfuerzan por descubrir la identidad del otro antes de ser descubiertos mientras la línea entre el bien y el mal se disipa.

Contexto sociocultural: La película aborda temas de corrupción institucional y las dudas entre que está bien y que no, la lealtad y la traición. Refleja la paranoia y el cinismo de la época donde la confianza en las instituciones había desaparecido.

Descripción del protagonista: De un lado tenemos Billy, un joven inteligente y valiente con un pasado oscuro que se introduce en el mundo criminal. A medida que la película avanza su identidad se difumina sufriendo una alta carga psicológica y moral. Y por otra parte, Colin Sullivan que es ambicioso y calculador además de leal a su mentor de la mafia, estará dispuesto a hacer lo que sea para ascender. Ambos se encuentran en un constante dilema de identidad mientras luchan por sobrevivir.

Valores que representa: la lealtad algo distorsionada, la ambición desmedida, presión psicológica y la supervivencia.

Lo que cuestiona: la corrupción en todos sus niveles, la pérdida de identidad y de moral y la imposibilidad de confiar en un mundo donde todos mienten.

Traffic

Año: 2000

Director: Steven Soderbergh

Puntuación final del proyecto: 16,53

Breve sinopsis: En esta película se pueden apreciar varias historias conectadas entre sí que muestran la complejidad y el alcance global del narcotráfico. En una de ellas Robert Wakefield juez antidrogas y conservador, se enfrenta al dilema de que su propia hija se ha convertido en una adicta a las drogas. Paralelamente, dos agentes de la DEA lidian con la corrupción del sistema en México, mientras la esposa de un importante narcotraficante intenta mantener a salvo a su familia y el dinero que poseen.

Contexto sociocultural: Podemos ver como se trata de forma cruda y desde varios puntos de vista el problema global de las drogas. Refleja también la corrupción en todos los niveles y el impacto que tiene en las vidas personales.

Descripción del protagonista: Hay varios protagonistas. Robert Wakefield (el juez) es un hombre de principios, conservador, que se enfrenta a una dura realidad sobre el problema de drogas que afecta directamente a su hija. Atraviesa un viaje marcado por la desilusión y la toma de conciencia sobre la complejidad del tema que en un principio

parecía tan simple. Javier Rodriguez (policía mexicano) es honesto y valiente e intenta luchar por hacer lo correcto en un sistema corrupto mientras sufre dilemas personales. Helena Ayala (mujer de un narco) que a pesar de vivir entre lujos, experimenta un constante estado de miedo y desesperación mientras protege a su familia y su futuro. Cada uno de ellos es un héroe a su manera con distintos problemas y puntos de vista sobre cómo afrontar las cosas.

Valores que representa: la lucha por la justicia, la compasión, la protección familiar, la perseverancia de uno mismo aunque el resto vayan en sentido contrario, la integridad individual.

Lo que cuestiona: la ineficacia de los sistemas antidrogas, la corrupción, la hipocresía social, los problemas personales del tráfico de drogas, el choque de la realidad.

Million Dollar Baby

Año: 2004

Director: Clint Eastwood

Puntuación final del proyecto: 16,47

Breve sinopsis: Maggie Fitzgerald es una camarera con un pasado lleno de pobreza pero con mucha fuerza personal. Decide ir a un gimnasio de boxeo para cumplir su sueño de ser boxeadora profesional y allí lucha incansablemente para convencer al cínico y solitario entrenador Frankie Dunn, un hombre atormentado por su pasado, de que la entrene. Maggie asciende rápidamente en el brutal mundo del boxeo femenino, sin embargo, un giro inesperado y trágico en el ring cambiará su vida para siempre enfrentándola a problemas éticos, morales y emocionales sobre distintos temas vitales, como el amor, la pérdida o lo que significa tener una vida digna.

Contexto sociocultural: La película aborda temas de redención, de segundas oportunidades, explora también la posibilidad de elegir a tu familia y de cómo esta puede ser mejor incluso que la de sangre y la resistencia ante problemas de la vida. Se

introdujo en historias más íntimas y complejas a nivel emocional, centrándose en el drama humano.

Descripción del protagonista: Maggie es una mujer joven con una voluntad admirable, determinación y mucho aguante ante los problemas. Su objetivo es escapar de la pobreza y encontrar su camino en el boxeo. Trabajadora, leal y con un gran corazón. Franke Dunn es un entrenador veterano, serio, solitario y atormentado que no es muy fan de formar lazos emocionales. Ambos evolucionan a través de su relación enseñando lecciones vitales que encuentran sentido en el otro.

Valores que representa: el amor, la perseverancia, la dignidad aun en el sufrimiento, los lazos humanos, la familia elegida y el coraje.

Lo que cuestiona: La crueldad de la vida misma, el dolor de la pérdida, los dilemas éticos en situaciones límite y la fragilidad de la vida.

No es país para viejos (No Country for Old Men)

Año: 2007

Director: Joel e Ethan Coen

Puntuación final del proyecto: 16,43

Breve sinopsis: En un triste paisaje del oeste de Texas ambientado en 1980, el cazador y veterano de Vietnam Llewellyn Moss descubre una masacre ocasionada por las drogas con varios cadáveres y una maleta con dos millones de dólares. Tras la impulsiva decisión de quedarse el dinero se convierte en el objetivo principal de Anton Chigurh, asesino a sueldo cuya filosofía de vida se basa en el azar de una moneda para decidir si sus víctimas mueren o viven. Mientras persigue a Moss sin descanso, el sheriff Ed Tom Bell, un hombre mayor con buena moral, intenta entender y detener la creciente ola de violencia que domina su condado.

Contexto sociocultural: Refleja ansiedades por la violencia sin sentido, la pérdida de los valores morales y el cambio entre el mal, que antes tenía sentido, y el de ahora que es irracional y caótico. Se basa en los 80 pero está ligada a tener que lidiar con amenazas

impredecibles como en los 2000. Hay una constante desorientación en la que no se entiende el motivo de los acontecimientos y de pesimismo.

Descripción del protagonista: Moss es un hombre normal, veterano y pragmático con un buen instinto de supervivencia. Su decisión de quedarse con el dinero lo arrastra a un conflicto mayor que él. Anton es una fuerza del mal imparable y sin una motivación aparente que encarna la violencia y el caos. Y por último, el sheriff Ed Tom es un hombre viejo y cansado, que trata de comprender el sentido de su mundo. Representa la pérdida de inocencia y el fracaso de los viejos valores.

Valores que representa: la supervivencia, la búsqueda de sentido, la comprensión de los valores.

Lo que cuestiona: la violencia que no tiene sentido, la pérdida de la moralidad, las consecuencias de la avaricia, la incapacidad de las instituciones y métodos antiguos para combatir con los problemas modernos.

e. Década del 2010

La Invención de Hugo (Hugo)

Año: 2011

Director: Martin Scorsese

Puntuación final del proyecto: 17,1

Breve sinopsis: La historia sigue a Hugo Cabret, un huérfano de 12 años que vive escondido en los mecanismos de los relojes de la estación de tren de París de los años 30, mientras en secreto se encarga de su mantenimiento. Su única posesión es un robot roto, en el cual cree que se esconde un mensaje secreto de su difunto padre. Movidado por la obsesión constante de arreglarlo ocurren una serie de encontronazos en la estación haciendo que lo llevan a conocer a George Méliés, un anciano amargado del que se hace amigo. Ambos consiguen descifrar el secreto del robot y revelar la historia perdida de Méliés, que fue un pionero del cine olvidado que recupera su magia y explora los orígenes del séptimo arte.

Contexto sociocultural: La película es una especie de dedicatoria y recordatorio al cine primitivo y a su capacidad para impresionar y cautivar a la gente. Muestra un grado de nostalgia hacia la inocencia y la magia en una década dominada por la tecnología digital. Hugo valoró el arte analógico y la importancia de preservar el legado cultural. También trató temas como la soledad, la situación de ser huérfano y pequeño y el sentido de encontrar un propósito.

Descripción del protagonista: Hugo es un chico ingenioso, solitario y con una capacidad mental para los mecanismos increíble. Es persistente, curioso y posee un gran dolor de la pérdida de sus padres. Tiene una obsesión notoria por el robot y por saber lo que contiene que lo ayuda a superar los obstáculos que se le ponen por el camino y a conocer a otras personas. Tiene también mucha conexión con la imaginación, la historia y la creatividad.

Valores que representa: La magia del cine, creatividad, la perseverancia, la curiosidad, la amistad intergeneracional y las conexiones entre los humanos.

Lo que cuestiona: El olvido al pasado, la deshumanización y el olvido hacia la esencia del arte que cada vez está en un plano más superficial.

Spotlight

Año: 2015

Director: Tom McCarthy

Puntuación final del proyecto: 16,5

Breve sinopsis: Está basada en hechos reales y narra la investigación de un equipo de periodistas del periódico Boston Globe. Marty Baron los lidera junto con Walter Robinson. Ambos y su equipo destapan un masivo y sistemático encubrimiento de abusos sexuales infantiles cometidos por sacerdotes. La historia cuenta entonces como los periodistas deciden enfrentarse a la institución eclesiástica y a las dificultades para

obtener pruebas y poder sacar a la luz una verdad terrible y devastadora que conmocionó a toda la nación.

Contexto sociocultural: La película abordó un tema extremadamente delicado y con mucho impacto social. El hecho de que el abuso fuera por parte de la iglesia y el tipo del mismo del que se habla fue todo un escándalo. El periodismo cobra un papel vital en la investigación de la sociedad democrática y dio lugar a una creciente conciencia pública sobre los abusos del sistema y la importancia de saber la verdad y destaparla.

Descripción del protagonista: Los protagonistas son un equipo colectivo. En general son profesionales dedicados, tenaces y con un fuerte sentido de la ética y la justicia. Destacan la integridad profesional y la importancia de trabajar en equipo.

Valores que representa: la verdad, la integridad del periodista, la perseverancia, la justicia hacia las víctimas, la responsabilidad institucional y la importancia de la libertad de prensa.

Lo que cuestiona: el abuso del poder de las instituciones, el encubrimiento, la vulnerabilidad de los niños frente a figuras de autoridad.

12 Años de Escalvitud (12 Years a Slave)

Año: 2013

Director: Steve McQueen

Puntuación final del proyecto: 16,4

Breve sinopsis: Basada en la autobiografía de Solomon Northup, que fue un violinista negro libre que vivía y trabajaba en Saratoga Springs, en Nueva York, y que tenía esposa e hijos en 1841. Solomon fue engañado y drogado, lo secuestraron y lo vendieron como esclavo en las plantaciones de Luisiana donde sufre durante 12 años violencia, injusticias extremas y malos tratos por parte de diversos amos. A pesar de todo el

sufrimiento que padece, lucha constantemente por preservar su intelecto y dignidad con la esperanza de poder recuperar su libertad y volver a casa con su familia.

Contexto sociocultural: La película ofreció una representación cruda de la esclavitud de los Estados Unidos, dejando ver claramente lo que el sistema y el racismo hacían. Esto en 2010 se puede entender como una confrontación directa a los movimientos que surgieron a favor de la vida equitativa sin discriminación gracias al recuerdo de lo que muchos sufrieron.

Descripción del protagonista: Solomon es un hombre inteligente, culto y libre con una buena familia a la que quiere. Es arrancado agresivamente de ello y sometido a una deshumanización obligada y a la esclavitud. Pese a todo ello mantiene una lucha interna por mantener su persona siendo un símbolo de resiliencia humana y de la búsqueda de la libertad y la justicia frente a una opresión ajena.

Valores que representa: la dignidad humana, la libertad, la supervivencia, la importancia de recordar acontecimientos históricos, manifestar lo que sufrieron los esclavos, dar visibilidad a un tema de concienciación relevante. la empatía.

Lo que cuestiona: la esclavitud y todas las atrocidades que se cometieron en su nombre, el racismo constante, la crueldad de algunas personas, la deshumanización, la violencia, la falsa superioridad moral de las clases altas.

El Gran Hotel Budapest (The Grand Budapest Hotel)

Año: 2014

Director: Wes Anderson

Puntuación final del proyecto: 16,37

Breve sinopsis: La historia sigue las desventuras de Monsieur Gustave, un conserje de un lujoso hotel en decadencia entre las dos guerras mundiales, que es famoso por su buen servicio y sus flirteos con las ancianas adineradas que se quedan ahí entre otras cosas. Él y su joven y leal botones, Zero Moustafa, se ven envueltos en el robo de una pintura renacentista cara. Esto desemboca en la búsqueda desesperada de la obra en

una Europa en guerra, una lucha por la fortuna familiar y algunos violentos y dramáticos cambios históricos que amenazan con destruir su vida.

Contexto sociocultural: Gracias al estilo visual diferenciador de la película y el tono que interpreta se puede ver como una reflexión sobre la pérdida de la elegancia del mundo antiguo ante las barbaridades atroces que se cometen en la guerra y en situaciones de poder. Da a entender cierta nostalgia por el pasado y crítica de forma sutil la destrucción del arte por la violencia marcada por la inestabilidad global.

Descripción del protagonista: Monsieur es un conserje extravagante y sofisticado que es algo vanidoso pero profundamente leal y protector con los suyos. A pesar de que en algunos momentos tenga una moralidad dudosa tiene un estricto código de la ética profesional. Zero es un joven inmigrante huérfano que es leal, observador y astuto, y encuentra en Gustave Monsieur una figura paterna y un propósito. Ambos evocan cortesía y humanidad en un mundo cada vez más brutal y caótico.

Valores que representa: la cortesía y la elegancia, la lealtad y la amistad, el arte y la belleza que esconde

Lo que cuestiona: la guerra y las consecuencias que tuvo, la destrucción del orden que se conoce y la fragilidad de una sociedad.

El Discurso del Rey (The King's Speech)

Año: 2010

Director: Tom Hooper

Puntuación final del proyecto: 16,3

Breve sinopsis: También basada en una historia real, la de Alberto, Duque de York. Se trata de un protagonista que padece un severo tartamudeo que le impide claramente hablar en público, pero ante la inesperada abdicación de su hermano, se ve obligado a ascender al trono como Rey Jorge VI de Gran Bretaña, además en un momento crucial de la historia cuando la inminente Segunda Guerra Mundial le exige que se comunique con su pueblo. Su mujer lo incita a buscar ayuda, concretamente la de Lionel Logue, un

excéntrico y poco ortodoxo logopeda. Gracias a las distintas sesiones, poco convencionales, y el surgimiento de una buena amistad, consigue superar su tartamudeo y liderar a su nación.

Contexto sociocultural: En el momento de su estreno la monarquía y las figuras públicas todavía seguían siendo interesantes. Aborda temas de superación, la responsabilidad pública y la carga que esta conlleva, la amistad y la importancia de tener a una figura que alce la voz en un momento de crisis.

Descripción del protagonista: Jorge VI es inseguro, con el problema del tartamudeo que lo hace sentirse insuficiente para tener una vida de cara al público y por tanto, para ser rey. Es sensible pero también testarudo y con un fuerte sentido del deber. Experimenta un viaje de superación personal donde aprender a aceptar sus rasgos más vulnerables y encontrar su fuerza. Lionel, el logopeda, es alguien que usa métodos poco convencionales, directo y empático con mucha fe en el potencial del futuro rey.

Valores que representa: perseverancia, encontrar la fuerza interior, valentía, amistad, aceptar lo que uno es, el deber de cumplir con tu destino, la importancia detrás de un buen discurso.

Lo que cuestiona: el estigma social hacia la tartamudez, la dureza de las normas de la clase alta y la presión de ser una figura pública y lo que conlleva.

5. Conclusiones

Se puede ver una clara similitud entre las películas más representativas de cada década con el contexto social, político, económico y cultural en el que fueron creadas. Desglosado en apartados con suma e integración de la información anterior es más sencillo de ver:

a. En la década de los 70

El cine de esta década refleja diversas situaciones que se asemejan con el contexto del momento, la crisis social, política y económica, además del desencanto colectivo. Al mismo tiempo, abre un espacio para que las historias que se cuentan sirvan para escapar de la realidad, algo que muchos necesitaban.

Tras el escándalo de Watergate y la derrota de Vietnam, la vida se impregnó de desilusión y un carácter cínico hacia las estructuras institucionales y de poder. Se puede ver reflejado en las películas que hemos destacado anteriormente. En el caso de *Alguien voló sobre el nido del cuco*, el hospital representa de forma simbólica al poder opresivo, y la enfermera Ratched el autoritarismo excesivo y cruel que ejercen. McMurphy se convierte en un héroe trágico, símbolo de la resistencia de todo esto. En las películas de *El Padrino* se pone de manifiesto la corrupción del “sueño americano” mostrando cómo las estructuras del poder, independientemente del tipo, siempre van acompañadas de violencia e hipocresía y por supuesto ambición excesiva y egoísmo. Michael Corleone es quien encarna esa transformación que refleja el desencanto. Por último en *El Golpe* también se presenta un sistema de corrupción donde los personajes recurren al engaño y a la astucia para hacer justicia ya que no confían en las instituciones oficiales.

En cuanto a la personalidad del personaje principal, la figura del héroe clásico se diluye y en su lugar aparecen personajes que reflejan una crisis de identidad. McMurphy, Corleone, Hooker o incluso Han Solo (que no es el protagonista principal pero tiene bastante relevancia) presentan nuevas masculinidades y modelos alejados del idealismo. Son impulsivos y generalmente actúan fuera de la ley, celebrando así el ir contra las normas, pero que en ocasiones se ganan el cariño del público por representar la desviación del sistema. Además, en *El Padrino*, Vito como inmigrante refleja las tensiones sociales que existían por los temas de integración cultural.

Si bien es cierto que se puede ver el uso del cine para ofrecer un escape de la realidad con Star Wars, el protagonista principal se podría ver como un punto un poco más lejano y diferente que los del resto de películas de esta década. Se trata del clásico héroe que busca la aventura en una clara narrativa entre el bien y el mal. No refleja las preocupaciones o sentimientos predominantes directamente de aquel entonces pero sí podría verse la huida del personaje hacia otra vida que le hace más feliz como una oportunidad a mirar por algo más positivo y sencillo entre todas las tensiones que existían.

En conclusión valores como la libertad personal, la justicia fuera de lo institucional, la lealtad familiar y la esperanza en la resistencia hacían que muchos de los espectadores se sintieran reflejados ya fuese bien por los deseos que tenían de imitarlos o por la clara relación con la realidad. Se podría decir que el protagonista dominante era el antihéroe desencantado, masculino, con algo de alienación y ambiguo moralmente.

b. En la década de los 80

Como hemos visto esta fue la era de Reagan, marcada por una narrativa en la que la restauración nacional, el conservadurismo de la ideología y la exaltación del éxito personal destacaban. A nivel social también hubo una desigualdad creciente, una crisis sanitaria con el SIDA, guerras no superadas anteriores y una cultura joven en expansión que cada vez luchaba por más derechos.

En el caso de *En busca del Arca Perdida*, vemos al héroe clásico para los tiempos de reafirmación que mencionamos. Resucita el espíritu aventurero del cine antiguo con un protagonista masculino y fuerte que está decidido y una moral clara. Representa la idea del americano valiente que lucha por el bien, asique se ve que conecta directamente con el deseo de reafirmar la superioridad y el liderazgo estadounidense tras décadas de crisis y derrotas simbólicas. Además, los valores y personajes que vemos se pueden relacionar con una ideología conservadora, el hombre luchador que salva a la chica en apuros, los nazis que son el gran enemigo, el gobierno estadounidense que busca salvar al mundo del poder del arca...

En los 80 se buscaba el éxito personal y se establecieron valores que propugna que cuanto más tenías en ese aspecto, más feliz y más bueno iba a ser todo. Crítica la cultura de conseguir éxito a cualquier precio y la frustración de los que no lo consiguen. *Amadeus*, aunque ambientada en el siglo XVIII, refleja esta tensión entre el genio innato y el mediocre frustrado que se esfuerza más y consigue menos, mostrando así la obsesión con el éxito.

Con el famoso extraterrestre que conquistó tantos corazones se pone de manifiesto la inocencia y la empatía, que cobran poder sobre el miedo del adulto. Se hace hincapié en los valores humanos y en la esperanza desde una mirada infantil en un entorno en el que los adultos aparecen como amenazas, como seres fríos y distantes. El divorcio de los padres de Elliot refleja también los cambios familiares de la época, como el aumento en las separaciones que venía de la época anterior.

Por último, *Platoon*, que es un mensaje directo de las heridas que todavía existían después de la Guerra de Vietnam. En este caso no vemos a héroes, sino a soldados rotos que no solo se enfrentan con sus enemigos, sino con algo que es más importante, las contradicciones morales. También se da una imagen aproximada de lo que fue la guerra, del infierno que muchos pasaron, donde el patriotismo ingenuo se estrella contra la dura realidad de la violencia. En este caso, contrasta con el discurso oficial que había en el momento de recuperación nacional, y en lugar de mostrar una parte del ejército dura y atractiva, humaniza a los soldados y los pone de víctimas.

En conclusión, algunas de ellas reafirman los valores del momento como las aventuras, el heroísmo y el triunfo individual, pero otras cuestionaban todo lo que se estaba promoviendo mostrando la otra cara de la moneda. Se podría decir que predomina un héroe masculino, carismático, atormentado y con raíces clásicas.

c. En la década de los 90

Esta época estuvo marcada por su relación con la supremacía global, los avances tecnológicos, la Generación X y el cinismo que traían, una ampliación en la diversidad social, el crecimiento del individualismo y las sociedades colectivas.

Es importante darse cuenta de que para muchos es considerada una época de prosperidad y tranquilidad para Estados Unidos, algo que en décadas anteriores no experimentó. Al vivir en una aparente estabilidad se permitió una mirada introspectiva que miraba hacia el pasado. En el caso de la *Lista de Schindler* ocurre esto, ya que se destaca el hecho de reconectar con valores humanos y que no domine la indiferencia, que además conectó con el presente de los 90 ya que aunque fuesen movimientos distintos, el feminismo u otros derechos civiles también luchaban por la búsqueda de la empatía y la igualdad.

Esto último lo podemos enlazar directamente con *El silencio de los corderos*, donde se presenta a una mujer como protagonista que rompe las estructuras y da mayor visibilidad al feminismo. Con esta película también se refleja el miedo que existía en la sociedad por el aumento de la criminalidad que generaba miedo por la violencia y las armas. La figura del asesino en serie y el acercamiento hacia la mente criminal se sintonizan con ello también.

En esta década, EEUU se veía como un agente del orden mundial superior, asique con la película *Salvar al soldado Ryan* se ofrece una visión cruda y no tan idealizada del heroísmo, que una vez más no glorifica la guerra sino que muestra una experiencia traumada reforzando los valores de sacrificio. Encaja a la perfección con el interés en historias que también se pueden relacionar con el pasado como vía para mostrar valores y aprendizajes.

Con *Matrix* se dejan ver las consecuencias del desarrollo tecnológico descontrolado y una fuerte alienación de los jóvenes que solían ver el mundo con una ilusión triste. Claramente domina el malestar existencial y de los nuevos avances simbolizando que al

final terminemos viviendo engañados en una simulación en la que no seamos responsables o libres de elegir lo que queramos ser o hacer. *Terminator 2* también va encaminado por el mismo sitio, enfocando el mismo miedo hacia una inteligencia artificial y que se militarice de forma descontrolada. La diferencia es que resalta el papel de las familias disfuncionales y tiene ese componente algo más emocional en una sociedad que comenzaba a cuestionar los modelos tradicionales.

Se puede deducir que aunque haya cierto grado de similitud con los valores y la tranquilidad del momento en el que se emitieron, también se sigue pudiendo palpar cinismo y preocupación por lo que vendrá en un futuro. Lo que tienen en común la mayoría del reparto principal es una crisis de identidad que encaja con la época de cambios y un acercamiento a la masividad.

d. En la década de los 2000

En estos años el cine adquirió un tono algo más oscuro, introspectivo y crítico como reflejo de una sociedad que estuvo marcada por el miedo, la desconfianza y la pérdida de certezas (11-S, la crisis de 2008, medidas de seguridad drásticas...).

En *El Caballero Oscuro*, Batman representa a un héroe que ya no puede actuar con la misma pureza que los anteriores. Para conseguir derrotar al Joder debe tomar decisiones límite y renunciar a cierta parte de su alma. Muchas de las personas que se vieron afectadas por el atentado de las Torres Gemelas sufrieron el debate de cómo combatir todo lo ocurrido sin perder la bondad o la esperanza por el camino, la incertidumbre en cual era el límite y si valía la pena ceder cierta parte de libertad por seguridad estuvo latente.

Infiltrados lleva ese conflicto un paso más allá. Deja claro que el mal está dentro del sistema y que es prácticamente imposible distinguir entre quién es quién. Tanto en un bando como en otro encontramos a dos personajes que acaban mezclando sus ideales,

objetivos e identidades y se acaba perdiendo la gran diferencia con la que inician entre el bien y el mal.

Million Dollar Baby nos lleva a algo un poco más íntimo y emocional. La lucha del feminismo se puede ver reflejada en Maggie, la protagonista a la que le gusta el boxeo, que siempre había sido considerado de chicos. Además se enfrenta a duras situaciones como la pobreza, el abandono, la pérdida, problemas con la dignidad... También se destaca la importancia de los vínculos elegidos, de la familia que cada uno escoge, que refuerza los modelos familiares modernos que fueron emergiendo poco a poco.

Finalmente, con *No es país para viejos*, se puede ver la clara desorientación de una sociedad en la que ya no se entiende ni el mal ni el motivo por el que existe. El villano en este caso no es alguien que se mueva por poder o venganza, sino por una especie de sentimiento inevitable que lo convierte en una amenaza, como lo eran para muchos los problemas y conflictos sociales de la década. Vemos un mundo cambiado que ya no puede volver atrás, y no es positivo principalmente.

En su conjunto, podemos ver que no buscaba consolar a las personas, ya que tiene un tono duro y aunque en algunas veamos valores bonitos, no compensa todo el dolor o el sufrimiento que enseñan. Los protagonistas ya no son héroes clásicos, sino personajes que hacen lo que pueden y tienen sus propios códigos morales. Si en la década anterior ya se podía apreciar una crisis de identidad ahora se intensifica con los problemas personales y mentales que dejan ver estas películas. Pasa a ser alguien vulnerable, en ocasiones roto, que lucha en un mundo de crisis, dándole fuerza al heroísmo que se define a través de la moral y las emociones.

e. En la década del 2010

El cine de este tiempo continúa con la exploración de las preocupaciones surgidas anteriormente, aunque con una narrativa diferente y un enfoque mayor en temas sociales, de identidad y éticos. Se atreven a cuestionar el poder, recuperar historias

perdidas tras todos los avances y se destacan las luchas individuales como reflejo de las tensiones colectivas.

Con *Spotlight* el cine quiere sacar a la luz lo que se ha ocultado durante décadas. No se aprecia mucha intención en cuanto a convertir a sus protagonistas en héroes ni idealizar el periodismo, sino en su labor profesional y la devoción que sienten hacia su trabajo, siendo conscientes de que pueden llegar a muchas personas y cambiar las cosas. Enseña que la verdad es importante y que no importa que los errores e ilegalidades vengan de instituciones superiores, no deben ser escondidas ni justificadas. En un tiempo en el que los medios de comunicación cobraban cada vez más importancia, pone de manifiesto el hecho de que tienen mucha responsabilidad y poder para restaurar los errores e injusticias.

Para hacer honor a la memoria de muchas personas que sufrieron la esclavitud y en un ambiente en el que se luchaba cada vez más por los derechos de los inmigrantes, nos encontramos *12 años de esclavitud*. La lucha del protagonista se presenta como parte de una historia que persiste hoy en día y que no hay que olvidar. El cine sirve en este caso para visibilizar todo esto, dotarlos de la dignidad que se merecen y ofrecer justicia para una comunidad que no había tenido mucha voz en la historia. Todo ello en línea con diversos movimientos, como el de Black Lives Matter.

Es cierto que *El Gran Hotel Budapest* nos lleva a otro esquema completamente diferente que tiene un tono más melancólico por la pérdida de la belleza, de lo simple y de otros tiempos. Reflexiona sobre el paso del tiempo, lo frágil que puede llegar a ser una comunidad y culpan a los humanos de destruir las cosas que realmente tienen valor como el arte. Es una especie de homenaje a costumbres o esencias que se han perdido y a aquellos que mantienen su identidad incluso en los peores momentos.

Por la parte de *El discurso del rey*, se trabaja desde la vulnerabilidad y la batalla de una lucha interna para conseguir el éxito. Puede entenderse como la necesidad de una figura buena que luche por las voces oprimidas e ignoradas. Muestra que la autoridad también puede ser sensible y humana. Esto se puede apoyar en su década ya que

muchos problemas mentales o personales cobraron voz e importancia, y hasta entonces se habían tratado de esconder en su mayoría. Usa una de las figuras más importantes en cuanto a orden mundial, el rey, pero no con un tono de poder sino con uno que da importancia a la superación y aceptación personal.

Por último, *La invención de Hugo* representa un gesto de amor hacia el propio cine en un momento en el que lo digital dominaba cada vez más, perdiendo significado por el camino. Recuerda la magia de la gran pantalla como experiencia emocional, histórica y humana. Cuando trata de arreglar el robot que su padre dejó, realmente arregla la memoria del cine dejando caer que las historias personales también son formas de sanar. Le da importancia al pasado como un acto de resistencia a la superficialidad contemporánea afirmando que por muchos avances que se den, las cosas más esenciales e importantes existen desde antes de ellos y tienen que mantener una mayor importancia.

En esta década los temas tratados varían considerablemente, lo que deja ver la diversidad del contexto sociocultural y la cantidad de nueva información que posee. Se redefine el concepto de heroico que décadas atrás era masculino, clásico y en la mayoría de ocasiones por habilidades físicas. También se reflejan los movimientos de la lucha contra el racismo, el machismo o la responsabilidad de la creciente importancia de los medios de comunicación. Por último también vemos cierto guiño al pasado, que ya empieza a traer melancolía.

Conclusión

Este análisis detallado de las películas más reconocidas y premiadas del cine por décadas con un especial enfoque en la figura del protagonista nos permite afirmar que la gran pantalla refleja muchas de las preocupaciones de la sociedad, de forma directa o indirecta, y no solo esto, sino que también actúa como herramienta para participar en el cambio o la denuncia social.

Ha quedado claro como el protagonista es la base de todo esto, ya que a través de su figura se ve la experiencia colectiva que puede haber mayoritariamente en cada década y algunas de las preocupaciones, valores e inquietudes más identificadas por todos los espectadores. Esto es lo que hace que el cine se sienta, se experimente y se entienda permitiendo conocer cosas que jamás habíamos escuchado o planteado.

En un resumen breve, empezamos en los 70 donde tenemos el fin del héroe clásico con protagonistas que encarnan la desilusión y la poca confianza hacia las instituciones, siendo héroes trágicos o incluso anti-héroes forzados a operar fuera de la ley. Más tarde en los 80 se trata de recuperar el orgullo nacional con figuras como Indiana Jones que encarna una aventura y la lucha del bien contra el mal. Sin embargo también se aprecian temas sociales que se empezaban a palpar en ese entonces como la cruda realidad de la masculinidad tóxica o la importancia de la inocencia y bondad de los niños en un entorno de cambio familiar. En los 90 pese a una aparente estabilidad que aprovecha para explorar temas como la memoria y la introspección a temas importantes para así ganar conciencia moral también encontramos impulsos hacia movimientos sociales como el feminismo o preocupaciones por las tecnologías emergentes y sus avances. En los 2000 tras el miedo causado por los atentados y las medidas estrictas para prevenirlos, encontramos a Batman que refleja el dilema de la sociedad entre los límites que hay que cruzar sobre la libertad para mantener la seguridad. O la ambigüedad moral de *Infiltrados* con desconfianza generalizada hacia el sistema. Por último en 2010 se profundiza sobre la responsabilidad social y se dota de importancia a la salud y fuerza personal e individual. *Spotlight* lucha por la responsabilidad de los medios y la verdad, mientras que la historia de Solomon lucha contra el racismo en un contexto de crecientes movimientos sociales. También se ve cierta nostalgia y manifestación de la importancia de la historia y de no perder los valores esenciales con distracciones superficiales tanto en *Gran Hotel Budapest* como en *La invención de Hugo*.

Un aspecto en el que hacer hincapié es en el hecho de que tanto en momentos buenos como en malos, parece haber una constante duda hacia las instituciones y el falso

“sueño americano” que se muestra tanto con la corrupción como con el desencanto. Se explora el costo humano del poder y de la prosperidad y en muchas ocasiones se opta por protagonistas que tienen un código propio más que por aquellos que son moralmente perfectos y que actúan dentro del sistema. Esto puede ser consecuencia de que la gente no se fía de quienes trabajan en altos cargos por mucho que aparenten ser buenos, y por tanto las películas que tienen éxito son las que lo reflejan.

Los avances sociales como la importancia de la figura de la mujer, la visibilización de la toxicidad de la figura masculina extrema o los derechos de la diversidad cultural y de raza también se desarrollan acorde con lo que las nuevas generaciones van introduciendo y peleando.

También se aprecia un constante contacto con el pasado, no solo para reflexionar sobre las consecuencias que ha tenido en el presente sino para recordarlo. Se utiliza la historia como prisma para analizar los problemas contemporáneos como traumas personales o familiares, el racismo o la corrupción institucional y la búsqueda de justicia.

En definitiva, a través de las cambiantes formas y figuras de representación y de sus protagonistas, el cine ofrece un claro testimonio y reflejo de la sociedad. Nos permite comprender que paso y más importante aún, cómo se sintió vivir o estar en esa época, que significa pertenecer a un colectivo u otro, las emociones y sufrimiento que esconden muchas historias a las que no se les da la voz que merecen y como todo esto, finalmente influye en nuestra forma de percibir el mundo y de comprenderlo.

6. Bibliografía

BBC Mundo. (2000). *Historia de Estados Unidos: [Historia en especial]*. Recuperado de <https://www.bbc.co.uk/spanish/especiales/eeu/news001212eeuuhistoria.shtml>

Bergman, I. (1971). *Bergman on Bergman: "El cine es como un sueño, como la música"*.

Bermúdez, Á. (2022): *El artículo*. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-62696023>

Bertucci, A. (s. f.): *Sobre la industria cultural*. Universidad Nacional de La Plata. Recuperado de <https://perio.unlp.edu.ar/catedras/wp-content/uploads/sites/129/2020/06/15-sobre-la-industria-cultural.-A.-Bertucci.pdf>

Cadena SER. (2022): *Estanflación: el fenómeno que sacudió la economía en la década de los 70 y ahora amenaza con volver*. Recuperado de <https://cadenaser.com/nacional/2022/10/19/estanflacion-el-fenomeno-que-sacudio-la-economia-en-la-decada-de-los-70-y-ahora-amenaza-con-volver-cadena-ser/>

Cherneff, J. B. R. (1991): "Dreams are made like this: Hortense Powdermaker and the Hollywood film industry". *Journal of Anthropological Research*. Recuperado de <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/jar.47.4.3630352>

Cortes Actor, Ivan, 2013: *Syd Field: Entendiendo al personaje desde el guión* <https://elojodelacreaccion.blogspot.com/2012/06/syd-field-entendiendo-al-personaje.html>

DiarioTI. (2010): *Once tecnologías y productos que marcaron la década 2000–2009*. Recuperado de <https://diarioti.com/once-tecnologias-y-productos-que-marcaron-la-decada-2000-2009/25533>

El Mundo. (1999): *NuevoEconomía*. Recuperado de <https://www.elmundo.es/nuevaeconomia/99/NE012/NE012-18a.html>

Espinosa Mijares, Ó. (2011): *La infancia del cine, una revisión de la teoría cinematográfica de Siegfried Kracauer*. <https://doi.org/10.48102/hyg.vi36.319>

Flomenbaum, E. (s. f.): *Hablando de cine (Publicación N°16): Sociología y cine*. Cineclub Tea. <https://www.cineclubtea.com.ar/Public16.htm>

Godard, J.-L. (2018): *El libro de imágenes* [Documental]. “El cine es la verdad 24 veces por segundo”.

Hitchcock, A. (1967): *El cine según Hitchcock*. “El cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel”.

IPL. (s. f.): *Analysis Of Hollywood: The Dream Factory*. Recuperado de <https://www.ipl.org/essay/Analysis-Of-Hollywood-The-Dream-Factory-By-P3LBAJ774ACF6>

Kracauer, S. (1960): *Teoría del cine. La redención de la realidad física*. “Jeroglíficos visibles de la dinámica invisible de las relaciones humanas”.

Kurosawa, A. (1982): *Something Like An Autobiography*. “Con una buena película, cuando la proyectas, debería sentirse como si estuvieras soñando”.

Lino Filho, C. M. (2020): *El realismo en el cine: Bazin y el cine moderno. Parte II*. Pressenza International Press Agency. <https://www.pressenza.com/es/2020/09/el-realismo-en-el-cine-bazin-y-el-cine-moderno-parte-ii/>

Medios Audiovisuales e Interactivos. (2020, marzo 17): *Adorno y Horkheimer: Dialéctica del Iluminismo*. Recuperado de <https://mediosaudiovisualesinteractivos1.wordpress.com/2020/03/17/adorno-y-horkheimer-dialectica-del-iluminismo/>

Morales Romo, B. (2017): *El cine como medio de comunicación social*. Universidad de Salamanca. Recuperado de https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/142574/El_cine_como_medio_de_comunicacion_socia.pdf

Rojas Vargas, Manuel (s.f): *Chatman Seymour: Historia y discurso: la estructura narrativa en la novela y en el cine*. <https://es.scribd.com/doc/125637732/76917474-Seymour-Chatman-RESUMEN-Historia-y-Discurso-pdf>

Scorsese, M. (1999): *Scorsese por Scorsese*. “El cine es un asunto de lo que está en el cuadrado y de lo que está fuera”.

Seger, Linda (2006): La psicología en la práctica del guionista. Revista digital universitaria. https://www.revista.unam.mx/vol.7/num9/art69/sep_art69.pdf

Sorlin, P. (2005): *El cine, reto para el historiador* (A. Vázquez Barrón & R. Rueda, Trads.). *Istor. Revista de historia internacional*. http://www.istor.cide.edu/archivos/num_20/dossier1.pdf

Spielberg, S. (2011): *Spielberg: A Retrospective*. “No fui a la escuela de cine, fui al cine”.

Un Libro al Día. (2023): *Siegfried Kracauer: De Caligari a Hitler*. Recuperado de <https://unlibroaldia.blogspot.com/2023/10/siegfried-kracauer-de-caligari-hitler.html>

Valderrama, Á. (2016): *Sucesos importantes que ocurrieron en 1970*. Recuperado de <https://www.aarp.org/espanol/politica/historia/info-2016/sucesos-importantes-que-ocurrieron-en-1970-fotos.html>

Valderrama, Á. (2016): *Sucesos importantes que ocurrieron en 1980*. Recuperado de <https://www.aarp.org/espanol/politica/historia/info-2016/sucesos-importantes-que-ocurrieron-en-1980-fotos.html>

Villafañe, V. (2019): *Sucesos más importantes que ocurrieron en la década del 2000*. Recuperado de <https://www.aarp.org/espanol/politica/historia/info-2019/sucesos-mas-importantes-que-ocurrieron-decada-del-2000-fotos.html>

Vivas Rodríguez, M., Cantero Sánchez, F. J., & Salado Navarro, V. (2022): *Artículo sobre cine, cognición y emociones*. *SciELO México*. Recuperado de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2683-22082022000100155&script=sci_artext&utm

Weiss, N. (2015): *La sociología del cine: Entrevista a Kristian Feigelson*. *Dialnet*. <https://dialnet.unirioja.es/download/articulo/7263182.pdf>

Zambon, H. (2022): *La crisis de los años 70*. Recuperado de https://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_719/id_14975/la-crisis-de-los-aos-70

7. Anexos

[Anexo 1](#): Documento en Excel con la tabla de películas completa y su puntuación correspondiente.

[Anexo 2](#): Documento con las mejores cinco películas finales de cada década

