

UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

Antagonista, ausente o presente: el rol materno en la animación

Alumnas:

Giuliana Arrigoni

Miranda Castro

Taina Paredes

Profesor guía:

Salomón Balut Bugueño

Facultad de Ciencias Sociales y Artes, Escuela de Animación Digital

Santiago, Chile

Julio, 2024

Resumen

A través de este ensayo académico se analizará la manera en que el rol materno representado en la animación es categorizado en las narrativas estadounidenses y cómo este influye dentro de la trama. Se definirán tres arquetipos para categorizar a las distintas representaciones de los roles maternos siendo estos: antagonista, ausente (mártir e irrelevante) y presente (relevante e irrelevante). Luego de analizar los arquetipos se desarrollará una comparación entre estos para encontrar diferencias y similitudes en términos de influencia narrativa que cada rol presenta a través de las obras seleccionadas. Tras cumplir estos objetivos se determina la injerencia del rol materno y se concluye las formas en que este es utilizado como una herramienta en las historias, empleada tanto para desarrollar la narrativa como para ayudar a impulsar otras relaciones.

Palabras claves: *Rol materno, Rol materno antagonista, Rol materno Ausente, Rol materno mártir, Rol materno presente, Madre, películas animadas, series animadas, animación*

Abstract

Through this academic essay, the way the maternal role in animation is categorized and represented through American animated movies will be analyzed in order to determine the influence this role has on the story. Three archetypes will be defined to categorize the different representations of maternal roles: antagonistic, absent (martyr and irrelevant) and present (relevant and irrelevant). After analyzing the archetypes, a comparison will be developed between them to find differences and similarities in terms of narrative influence that each role presents through the selected works. Subsequent to meeting these objectives, it will be determined how much influence the maternal role has, and it will be concluded in which ways it is utilized as a tool among the stories, used both to develop the narrative and to help promote other relationships.

Keywords: *Maternal role, Antagonistic maternal role, Absent maternal role, Martyr maternal role, Present maternal role, mother, animated movies, animated series, animation*

Introducción

La figura femenina en la animación ha experimentado múltiples cambios en su representación a lo largo del tiempo. Fuertemente influenciados por la época en los cuales estos personajes femeninos fueron creados, existen ciertos estereotipos que aún se ven reflejados de manera independiente del cambio social, en especial en el caso de las madres.

En este sentido, la figura de la madre forma parte de las representaciones artísticas de todas las culturas. Detrás de cada imagen de una madre se han intentado reproducir unas ideas y una ideología. Pero no solo eso, también es el signo de los tiempos en los que se realizan (Crespo, como citado por Martínez-Cabeza y Martínez-Rodrigo, 2019).

Una constante que se manifiesta a través de la representación de la madre en las historias animadas corresponde a una categorización según su presencia y aporte en la trama, no obstante, esta no conlleva necesariamente una connotación positiva. Resulta muy común, al momento de analizar estos personajes, reconocer un patrón que varía desde aparecer como un aporte inexistente -donde la madre está ahí solo como personaje de fondo-, a un suceso anterior a la trama, contado en anécdota, donde la madre no es un personaje en sí, sino que es una mártir, cuya muerte o ausencia es usada para motivar y avanzar la trama. Del mismo modo es posible observar que al encontrarse presentes las madres dentro de la historia, estas pueden poseer suma importancia, pero principalmente como antagonistas, como una fuerza que se opone al protagonista y las vuelve prisioneras de una narrativa que las bosqueja en una luz negativa, un obstáculo a superar.

Una vez que este patrón es llamado a la atención, se vuelve difícil de evadir, sin embargo, ¿será real este suceso o se tratará de una selección de películas y series específicas donde esto se presenta? ¿Existe realmente un molde del cual salen las madres en las obras animadas o es simplemente mera coincidencia? Y, más importante: ¿cómo es el impacto que estos personajes ejercen sobre la trama? Para indagar sobre esta problemática y sus implicancias, hemos formulado la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo influye narrativamente la presencia, ausencia y/o figura antagonista del rol materno en las películas y series animadas estadounidenses?

En este ensayo analizaremos la figura materna representada en obras seleccionadas y los personajes que la rodean. Se investigarán arquetipos preestablecidos que se muestran de forma consistente en la representación de las madres, para lograr así analizar y determinar su influencia dentro de la trama y cómo este personaje es utilizado en la narrativa.

Para iniciar esta investigación resulta imprescindible establecer la relación entre la mujer y la maternidad. Desde el inicio de los tiempos, la figura femenina se ha visto intrínsecamente conectada a la maternidad, siendo este uno de los principales roles que se esperan de una mujer: “Ser madre ha sido considerado durante siglos como sinónimo de ser mujer. La feminidad estaba asociada directamente a la maternidad y el instinto maternal no era sino un reflejo de la fuerza de la naturaleza” (Marín, 2011, pág. 118).

Ahora bien, al momento de plasmar figuras femeninas en historias, más de una vez, estos personajes han sido resumidos a una fuerza secundaria, usada sólo para la conveniencia

del protagonista, con apenas diálogos y casi nada de influencia en la historia. A medida que ha pasado el tiempo, la figura de la mujer ha evolucionado y, con ella, también lo ha hecho su representación en los medios. Aun así, existen todavía arquetipos de los cuales las mujeres en las historias no se han podido independizar y uno de los más presentes lo constituye el rol materno.

Para aclarar a qué nos referimos con rol materno en esta investigación, es necesario establecer algunos conceptos y diferenciaciones.

Al hablar del *rol materno* es posible encontrarnos con variadas definiciones: una de ellas la constituye la propuesta por la enfermera y académica estadounidense Ramona Mercer, quien formuló una teoría llamada “Adopción del rol maternal”. Dentro de esta teoría, Mercer describe el rol como un proceso adaptativo de la mujer a su nuevo estilo de vida junto al infante.

La autora abarca variados factores que deben medirse y regularse para adquirir satisfactoriamente este rol. Dentro de estos nos encontramos con: “identidad materna”, que hace referencia a la visión internalizada de la mujer como madre; “percepción de la experiencia del nacimiento”, “autoestima”, “autoconcepto”, “ansiedad”, “actitudes respecto a la crianza”, “estado de salud”, entre otros (Mercer, citada en Oyola, 2023).

Mercer propone que “La etapa de identidad del rol personal se alcanza cuando la madre ha integrado el rol en su propio sistema con una congruencia entre el yo y otros roles; está segura de su identidad como madre, está emocionalmente comprometida con su bebé y siente una sensación de armonía, satisfacción y competencia en el papel” (Oyola, 2023, pág. 8).

Cabe destacar que la autora, dentro de su teoría, sólo considera asequible el rol materno por parte de las personas gestantes que han parido a su infante, en específico, las mujeres. Dentro de este margen y definición se excluyen como posibles candidatos de obtención del rol mencionado a madres adoptivas y/o cualquier otro tipo de guardián o cuidador a cargo del bienestar de un infante.

Por otro lado, Carla Arredondo Lazcano (2019) propone en su tesis *Construcción de parentalidad en madres adoptivas* una forma diferente, que se asemeja de mejor manera a nuestro objeto de estudio. Arredondo define el concepto de “parentalidad”, el cual describe como la capacidad por parte de los padres biológicos, adoptivos o cualquier adulto que esté ejerciendo el rol parental, de satisfacer las múltiples necesidades de sus hijos/as (alimentación, cuidados, protección, necesidades cognitivas, emocionales, socioculturales, entre otras).

Siendo la definición de parentalidad una descripción más acertada y ajustada al tipo de diversidad de cuidadores contemporáneos que podemos identificar en la actualidad, para efectos de esta investigación, se ha decidido adoptar el concepto de Arredondo como un pilar fundamental para nuestra propia definición de rol materno en el contexto de este estudio.

De esta manera, dentro de esta investigación haremos referencia al rol materno como la representación de una mujer adulta que se hace cargo del cuidado físico y emocional de un/a niño/a, sin importar la relación biológica entre estos.

Una vez definido lo que se entenderá como rol materno en esta investigación, es posible desglosar los diferentes arquetipos de este rol en los que categorizamos nuestros diferentes objetos de estudio. Para facilitar el análisis hemos decidido categorizar las distintas madres según patrones que observamos dentro de las obras.

En consecuencia, estos serán separados en tres grupos principales: Antagonista, ausente y presente.

Al hablar sobre rol materno **antagonista** nos estaremos refiriendo a las mujeres representadas en la animación que son villanizadas y/o se presentan como una fuerza antagónica para el personaje principal y la narrativa general de la obra.

Por otro lado, entenderemos por rol materno **ausente**, a la situación cuando el personaje mujer que asume el rol dentro de la historia no se encuentra presente, ya sea debido a su muerte o simple inexistencia. Debido a esto, nos encontramos en la necesidad de segregar esta clasificación en **ausente**, **ausente mártir**, que se entenderá como el rol materno que no está presente debido a su muerte (usualmente implica su sacrificio por un bien mayor) y que funciona como mártir o una especie de víctima, en la historia, utilizada para fomentar valores y estándares hacia el personaje principal u otros o solo como recordatorio constante de la falta del rol y sus implicancias; **ausente irrelevante**, que se entenderá como el rol materno inexistente dentro de la narrativa, cuya desaparición o falta no es relevante para la historia ni los personajes en ningún momento.

A la vez, con rol materno **presente** aludimos al personaje que cumple este rol dentro de la historia y se encuentra presente dentro de esta. Debido a los diferentes tipos de roles y su implicancia dentro de una historia hemos separado los roles en dos categorías nuevamente: **presente relevante**, que corresponde a la situación cuando el personaje que desempeña el rol se encuentra presente físicamente en la historia y su ser aporta de una u otra manera a la narrativa de forma notoria. Con forma notoria hacemos referencia a cambios dentro de la ruta de una historia y/o influencia directa sobre el personaje principal. A diferencia del rol antagonista, este personaje no debe ser parte de las fuerzas opositoras. Por último, otorgamos la categorización **presente irrelevante** a los personajes que poseen el rol materno dentro de la narrativa y, a pesar de encontrarse presente físicamente, su aporte a la historia y al desarrollo de los personajes es nula o casi inexistente.

Para comenzar nuestro análisis hemos seleccionado distintos estudios que tratan temas similares a los que queremos analizar y debido a esto serán un buen sustento para nuestra investigación.

El texto *La figura materna en el cine de Pixar. El caso de la saga Los increíbles* (Martínez-Cabeza y Martínez-Rodrigo, 2019) analiza y define ocho estereotipos de madre, no solo en la animación, sino también en *Live action*. En este estudio nos apoyamos para fundamentar nuestra propia categorización de una forma más acotada.

Al momento de analizar los impactos de una madre en la narrativa, usaremos las investigaciones de *The Symbolic Annihilation of Mothers in Popular Culture: Single Father and the Death of the Mother* (Åström, 2015) y *Why are all the Cartoon Mothers Dead* (Boxer, 2014) las cuales analizan más profundamente la ausencia de la madre y cómo esto es usado al favor del resto de los personajes y la narrativa.

Para explorar nuestra problemática y encontrar fundamento a lo establecido en el objetivo general, usaremos diversas obras que presentan ejemplos de los arquetipos que se mencionaron.

Ya que nos enfocaremos específicamente en analizar a las madres y el rol materno en las películas animadas, no nos es posible analizar a fondo todas las obras existentes conocidas, pero hemos acotado nuestro objeto de estudio a obras creadas a partir del siglo XXI. Este rango fue determinado debido a que hemos notado un alza de la representación del rol en el transcurso de los últimos 20 años y porque nos da la oportunidad de analizar y comparar el avance de este mismo. También, hemos determinado películas y series con un público objetivo preadolescente y adolescente, debido principalmente a que en las entregas destinadas a este público se abordan de forma frecuente temáticas familiares y relaciones interpersonales.

Acotamos nuestra investigación a películas y series animadas estadounidenses ya que, si bien tenemos presente que el anime es un medio animado que podría aportar mucho a nuestra exploración, al estar basado en una cultura muy distinta a la nuestra, con distintos valores, formas de percibir las relaciones y costumbres familiares, no seríamos capaces de interpretar correctamente sus representaciones. Es por esta razón que no será considerado.

Por otro lado, en este estudio no incluiremos series cuyos capítulos contengan tramas episódicas (episodios auto concluyentes e independientes del anterior), pues en ellos la historia tiende a no ahondar en el desarrollo de los personajes. En cambio, utilizaremos series animadas con tramas lineales, ya que es en estas obras donde los personajes presentan arcos y crecimiento en conjunto con la historia.

Para analizar el caso de la madre antagonista usaremos como ejemplo principal *Enredados* (2010) y *Coraline y la puerta secreta* (2009). Para la madre ausente, abordaremos *Lluvia de Hamburguesas* (2009) y *Kung fu Panda* (2008); paralelamente, la madre mártir será analizada a través de *Avatar: The Last Airbender* (2005-2008) y *Steven Universe* (2013-2019). Por último, analizaremos el rol materno presente por medio de las obras *Los Increíbles* (2004) y *Lilo y Stitch* (2002).

Entonces, primero, identificaremos qué cualidades tienen los personajes femeninos que les permitan ser clasificados en los tres arquetipos definidos anteriormente (antagonista, ausente y presente), categorizando así nuestra muestra de estudio. Luego, analizaremos la influencia del rol materno en las historias y personajes seleccionados, reconociendo el impacto de este dentro de la narrativa. Para finalizar, compararemos las diferentes obras y las influencias que tienen los distintos roles maternos en estas.

El molde

“Debes saber, por supuesto, que solo hay dos clases de madres en las historias, y si eres una madre, entonces eres malvada, o estás muerta.” (Reid, 2023, pág. 65)

Para comenzar el análisis de las obras que categorizamos dentro de los diferentes roles, daremos a conocer al personaje y el contexto que lo rodea, para luego analizar su injerencia en la historia. Al analizar cada rol, determinaremos las similitudes y diferencias que encontremos y así concluir si existe un patrón o un “molde” de actitudes o comportamientos y cómo este afecta narrativamente.

Antagonista: el conflicto imprescindible

Iniciando la ejemplificación del rol de madre antagonista utilizaremos como objeto de estudio a Gothel, de la película *Enredados* (2010). Esta película animada de Disney sigue la historia de una joven llamada Rapunzel, quien fue secuestrada tras nacer debido a su cabello mágico el cual puede sanar y otorgar juventud eterna a quien le cante.

A madre Gothel la categorizamos dentro del rol materno antagonista debido a que es la principal fuerza antagonista de la historia. Ella es quien secuestra a Rapunzel y la cría como su hija con tal de mantenerla bajo su control y poder usar su cabello para mantenerse joven eternamente. Durante sus primeros 18 años, la mantiene encerrada en una torre, haciéndole creer que el mundo exterior es un lugar hostil, donde solo quieren utilizarla. El momento en que Rapunzel busca desligarse de ella para seguir sus propios ideales y conocer el mundo, Gothel la persigue y se ingenia un plan para tergiversar las experiencias vividas por ella durante el transcurso de la historia, para así tratar de convencerla de que todas sus malas experiencias se deben a que no le hizo caso a sus enseñanzas y, por tanto, debe quedarse con su madre que posee mayor experiencia.

La forma en la que manipula a Rapunzel es a través de sus emociones, usando principalmente la culpa y los lazos familiares entre ellas, para convencerla de hacer lo que le conviene. Aun cuando se enoja y su lado más malvado sale a la luz, Gothel se victimiza y hace pensar a Rapunzel que es ella quien está mal. Aunque no use violencia física contra su hija, su maltrato existe y es completamente psicológico: “Mother knows best, one way or another, something will go wrong I swear¹” (Keane, Lasseter y Lofaro, 2010, 13:33). Con todos estos atributos podemos asimilar que ella utiliza su maternidad como un arma.

El segundo ejemplo de madre antagonista que usaremos está en la obra *Coraline y la puerta secreta* (2009), donde seguimos la historia de Coraline Jones, una joven que se acaba de mudar a lo que parece ser el medio de la nada y lo único que quiere es el apoyo y atención de su madre tras este cambio abrumador. Aburrida por su soledad y la falta de atención de sus padres, comienza a investigar su nuevo hogar y descubre un universo paralelo donde conoce a quienes parecen ser la versión divertida de su familia. Esta nueva realidad es

---

¹ Sabía es mamá, de una forma u otra, algo irá mal, lo prometo. Traducción propia.

destrozada cuando descubre que esta otra familia en realidad quiere convencerla a que entregue sus ojos a cambio de quedarse ahí para siempre. En esta obra ocurre un particular caso donde Coraline tiene dos madres y ambas funcionan como antagonistas. Por un lado, tenemos a la madre original, Mel, la cual se nota agotada debido a necesitar trabajar mucho, nunca prestando atención a Coraline y siempre dándole ordenes de hacer otras cosas para que no interrumpa sus quehaceres. Ella es la antagonista de la primera mitad de la película, ya que impide activamente que Coraline obtenga lo que quiere de ella.

Cuando Coraline descubre la puerta secreta y conoce a la Otra Madre, esta parece darle todo lo que su madre real no le entrega, no obstante, al Coraline negarse a entregar sus ojos, esta muestra su verdadera intención y queda en evidencia que todas sus promesas de una mejor vida eran mentira, tratando de quitarle la vida en el clímax de la película. Es aquí donde la Otra Madre se transforma en una antagonista evidente para el espectador y para Coraline.

En ambos casos (Gothel y Otra Madre) no son crueles a simple vista, las madres antagonistas tienen en común el hecho de que se aprovechan de los puntos vulnerables de sus hijos/as, para así convencerlos de actuar de la manera en que éstas estimen conveniente. Ambas se aprovechan del lazo de confianza que genera la relación madre e hijo/a y logran su cometido a través de la manipulación emocional, haciendo que las protagonistas les obedezcan, sin necesariamente ser conscientes de ello. Las protagonistas, están cegadas a este comportamiento, hasta que alguien externo a este vínculo llama la atención de este fenómeno.

Al momento de apreciar su impacto en la historia podemos evidenciar diversos efectos que provocan las madres antagonistas. En el caso de *Enredados*, es Gothel quien gatilla la trama, al secuestrar a Rapunzel; sin ella no existiría el conflicto principal de la película de querer salir de la torre para ir a ver las luces ni el clímax de cuando Rapunzel vuelve a la torre tras caer nuevamente en el engaño de Gothel y su enfrentamiento. En general, las acciones de Rapunzel se ven fuertemente influenciadas por su madre y el vínculo tóxico que comparten. De esta manera, es posible evidenciar el impacto que la antagonista posee dentro de la narrativa.

En *Coraline*, ambas madres (Mel y la Otra Madre) afectan los comportamientos de la protagonista directamente y, en consecuencia, la historia. Lo que actúa como detonante de la trama no es el cambio de casa ni el aburrimiento de Coraline, si no Mel, al ser negligente con su hija. Esta actitud le genera una necesidad al personaje, de la cual la Otra Madre se aprovecha y desencadena el conflicto de la historia, probando así la influencia directa de estos personajes en la trama.

Una madre, tradicionalmente, es considerada uno de los vínculos más importantes en la vida de una persona: “Es esencial ya que es este vínculo el que provee la seguridad y las herramientas para la vida, para constituirse como persona.” (Flores, 2022, párr. 5). En este sentido, resulta efectivo otorgarle el rol de antagonista, ya que, dentro de las historias se aprovecha el vínculo preexistente entre una madre y su hijo/a, una relación que no requiere explicación y esto hace posible omitir la pregunta de cómo está el antagonista conectado al protagonista. El rol materno constituye una base sólida de la cual el autor se puede apoyar

para complejizar un conflicto. A una madre se le otorga socialmente un estándar que cumplir: ser una persona confiable que vela por el bienestar general del niño/a. Narrativamente, cuando una madre no cumple con estos estándares, se vuelve una herramienta para desarrollar al protagonista y progresar con los conflictos de la historia.

Ausente: el obstáculo

En cuanto al rol materno ausente, es posible evidenciar de forma clara un ejemplo en la película *Lluvia de Hamburguesas* (2009). En esta seguimos la historia de un joven excéntrico y creativo que busca realizar inventos innovadores para ser una persona importante en la vida, pero su objetivo principal siempre fue conseguir la aprobación y el cariño incondicional de su padre. La narrativa se desarrolla por completo alrededor de la dinámica familiar padre-hijo, solo mencionando la ausencia de la madre del personaje principal Flint como la causa de la discordancia en la relación de éste con su padre. En ningún momento la historia se ve en necesidad de mencionar lo ocurrido con la madre del protagonista ni como era esta antes de su muerte; simplemente se asume su ausencia y no se generan más interrogantes al respecto.

Dentro de este tipo de historias, donde el personaje que cumple el rol materno no se encuentra presente es posible evidenciar un patrón en cuanto al desarrollo de la trama. La ausencia del rol es comúnmente usada como medio para dar lugar al brote de otro tipo de vínculos emocionales por parte del protagonista, como es el caso del vínculo padre-hijo; vínculo que se crea o desarrolla debido a la falta del rol. Berit Åström afirma que:

The filmmakers decided to introduce the trope of the dead mother, and it is used as a device to bring father and child closer together. In short, the happiness of father and child is predicated on the death of the mother. (2015, pág. 20)

Otro caso donde es posible presenciar el desarrollo de un vínculo padre e hijo/a debido a la ausencia de su madre es en la historia de Zuko de *Avatar: The Last Airbender* (2005-2008). *Avatar* es una serie ambientada en un mundo fantástico donde los personajes pueden poseer el dominio de un elemento. Junto a esto, existe el Avatar que, además de disponer la habilidad de dominar todos los elementos, tiene el deber de mantener la paz y armonía en el mundo, en especial en tiempos de guerra y desigualdad. La madre de Zuko desaparece cuando el personaje tenía una corta edad, dejándolo al cuidado de su tiránico padre Ozai, “El señor del fuego”, que pasa toda la serie tratando de adueñarse del mundo entero y daña de forma permanente a su hijo tanto física como psicológicamente. Es la ausencia de su madre la razón por la que Zuko busca la aprobación y el amor de su padre a través de las acciones que realiza para él, siendo la principal buscar al Avatar, cueste lo que cueste: “Her absence enables father and child to forge a deeper emotional attachment than

they previously had, suggesting that the mother is an obstacle they need to overcome in order to bond²”(Åström, 2015, pág. 3)

En efecto, tanto en *Lluvia de Hamburguesas* como *Avatar: The Last Airbender* podemos evidenciar que la ausencia de la madre provoca cambios significativos en los personajes, reflejados en su toma de decisiones y su forma de actuar, influyendo directamente en la trama. Esto puede influenciar tanto al protagonista, como sucede con Flint o creando un antagonista, como en el caso de Zuko.

Ausente mártir: la bola de cristal

Refiriéndonos al rol ausente mártir es posible encontrar múltiples ejemplos dentro de las narrativas animadas estadounidenses, pero una de las series más populares en los últimos tiempos *Steven Universe* (2013-2019) es de seguro una de las más relevantes para este estudio.

Steven Universe narra la historia de un niño llamado Steven que vive en el pueblo de Beach City y debe aprender a controlar sus poderes de gema que fueron heredados de su difunta madre Rose Quartz. A pesar de no encontrarse físicamente presente en la vida de Steven, a través de la serie la madre del protagonista es mencionada constantemente por sus anteriores amigas las “Crystal Gems”, las cuales se hacen cargo del desarrollo de Steven. Ellas son las encargadas de recordarle al protagonista lo importante que fue su madre cuando esta aún seguía con vida y lo grande que es su legado. Durante las primeras temporadas, ellas le narran al protagonista las múltiples hazañas de su madre y todos los atributos buenos que esta poseía, creando en Steven una imagen idealizada de quien era Rose Quartz y como debe ser la persona en la que él debe convertirse a futuro, siguiendo el ejemplo de su madre.

Rose Quartz es el perfecto ejemplo de una madre mártir cuya ausencia, debido a su muerte en sacrificio para su hijo, es utilizada para fomentar valores y estándares de vida al personaje principal.

Otro ejemplo de este rol es posible evidenciarlo en la serie animada *Avatar: The Last Airbender* (2005-2008). En esta serie, Kya, la madre de Katara, uno de los personajes principales, es utilizada por su hija como recordatorio constante de la violencia e injusticia de la nación del fuego sobre el resto de naciones del mundo, ya que esta fue asesinada por ellos al dar su vida a cambio de la de su hija. Katara suele mencionarlo a menudo al resto de personajes y así mantener sus prioridades claras.

También ella, a través de la historia, hace alusión a su madre como un ejemplo de esperanza y bondad que la guía a través de momentos difíciles en la narrativa, utilizando su recuerdo como un compás moral sobre la toma de sus propias decisiones.

---

² Su ausencia permite la creación de un vínculo emocional más profundo que el que ya poseían, sugiriendo que la madre es un obstáculo que necesitan superar para poder vincularse. Traducción propia.

De esta manera, el arquetipo de rol materno mártir trae consigo bastantes implicaciones hacia los personajes y el desarrollo de la narrativa. El rol tiende a darle un propósito al personaje, ya sea fomentando estándares de comportamiento a seguir, como proporcionando ideales de cómo debería desarrollarse el personaje a futuro.

El rol se convierte en una herramienta narrativa efectiva para el autor, ya que ahorra el trabajo de tener que argumentar el por qué un personaje tiene ciertas creencias específicas en lugar de desarrollarlo en detalle en la historia. Este rol fácilmente podría ser reemplazado por una bola de cristal que dicte el futuro de los personajes.

Es importante recalcar que la madre mártir es solo utilizada por los personajes que se benefician del mensaje que ésta fomenta o representa:

Another idea supporting this pattern is the reality that storywriters don't care about mother characters. Nobody bothers with the dead mother because everyone's focus and attention is drawn towards the person, force, or thing that sweeps in and benefits from the death³. (Boxer, 2014, pág. 2)

Ausente irrelevante: el reemplazo

Por último, sobre el rol materno ausente irrelevante es posible afirmar que existen variados ejemplos a través de los años, pero uno de los fácilmente reconocibles puede ser evidenciado en *Kung Fu Panda* (2008). En esta historia el personaje principal Po es un panda holgazán y torpe que es elegido para convertirse en el nuevo guerrero dragón, el cual está destinado a salvar el mundo. La única familia directa de Po que se da a conocer en la película es su padre el ganso Señor Ping, el cual lo adoptó a su corta edad. Durante todo el transcurso de la película, la madre de Po jamás es mencionada ni tampoco qué sucedió con ella; su ausencia es completamente irrelevante para los personajes en absoluto. Ella no existe.

Es posible constatar que en las películas y series donde se presenta realmente una madre ausente e irrelevante, obras donde esta no afecta en lo absoluto a la narrativa ni a los personajes, es debido a que existe una figura paternal que se hace cargo y asume de forma efectiva los cargos que normalmente son atribuidos al rol maternal. Esto se puede ver en otras obras como *Up* (2009), película animada que sigue la historia de un anciano que busca lograr su sueño de vida tras la muerte de su esposa y termina sin querer compartiendo su aventura

---

³ Otra idea que apoya este patrón es la realidad de que a los autores no les interesan los personajes que son madres. A nadie le importa la muerte de una madre ya que todos enfocan su atención hacia la persona, la fuerza, o la cosa que pasa y se beneficia de esta muerte. Traducción propia.

con Rosell, un niño con padres ausentes con el cual genera un lazo paternal a través de la película.

Presente: los cimientos

Los Increíbles (2004) es una de las películas que categorizamos de presente relevante. Esta película trata de los Parr, una familia de superhéroes que, debido a decisión del gobierno, tienen que esconder sus poderes. Juntos, trabajan para parecer una familia común y corriente, apoyándose los unos a los otros, mientras se enfrentan a un supervillano que quiere destruir a los superhéroes.

Dentro de esta película, la madre de la familia es la que cumple el rol materno en la historia. Participa activamente cuidando, apoyando y preocupándose por sus hijos y marido, a pesar de que se vio en la obligación de tener que esconder sus poderes y abandonar su vida como la conocía. Helen decidió ser un ama de casa a tiempo completo y aceptar su nueva realidad con una actitud positiva y comprensiva, a diferencia de su esposo Bob que se vio sumido en una depresión luego de dejar sus poderes.

Helen, la madre, no es solo un personaje más. En el transcurso de la película, Helen toma protagonismo al tener que rescatar a su esposo de las fuerzas antagónicas de la historia, además de encargarse del bienestar de sus hijos y luchar activamente contra el villano Síndrome.

La segunda película que escogimos para esta categoría es *Lilo y Stitch* (2002). La historia gira en torno a Lilo, una niña que, tras la muerte de sus padres, queda al cuidado de su hermana mayor, Nani. Lilo adopta a un extraterrestre al que nombra Stitch, quien huía de la Federación Galáctica y, al unirse a la familia, comienza a traer caos a su mundo.

El personaje de Nani es, en comparación a otras películas y series escogidas, uno de los pocos que presenta un vínculo no paternal con la protagonista y que, a la pérdida de sus padres, esta asume el rol materno frente a su hermana.

En la historia, Nani se encuentra a punto de perder la custodia de su hermana Lilo, por lo que, estresada, busca varios trabajos sin descanso. Lilo, si bien estaba molesta por la forma en que Nani actuaba, ésta no buscaba nada más que poder mantener a lo único que le quedaba de familia junto a ella, feliz y a salvo. Nani cuida de su hermana de la mejor manera que puede, haciéndose cargo de las responsabilidades de la casa y la vida de su hermana pequeña. A pesar de no contar con una muy buena relación, debido a la muerte de sus padres, Nani siempre mantuvo su apoyo incondicional hacia su hermana y su bienestar, desde llevarla a adoptar un perrito para hacerle compañía, hasta salvarla ella misma de una invasión alienígena.

Como es posible evidenciar, los personajes que adquieren el rol materno presente en estas entregas, además de poseerlo, son mujeres fuertes y firmes que han tenido que sobrellevar momentos difíciles. Estas se presentan como personajes activos dentro de la

historia, actuando de forma dinámica, pero sin generar una disputa entre su desempeño del rol materno y su interacción como personaje en relación al desarrollo de la historia.

En términos de injerencia dentro de la narrativa, los personajes de Nani y Helen participan activamente en el desarrollo de los acontecimientos más importantes de la trama. Helen, por su parte, es la principal responsable de que salvar a Bob fuese posible. Es ella quien consigue los recursos y, una vez que sus hijos se infiltran a la misión, los mantiene con vida para que puedan aportar en esta. Su rol no se reduce simplemente en ser esposa y madre, se extiende a ser la superheroína que conocemos al principio de la película.

Con Nani, por otro lado, es posible constatarlo, al verla activamente trabajar para mantener a Lilo en su custodia o cuando, al notar la soledad de su hermana, decide llevarla a adoptar un perro, el cual termina siendo Stitch, un acontecimiento indispensable para la trama. Nani también toma acción contra los alienígenas que querían secuestrar a Stitch para que la ayuden a recuperar a Lilo cuando se la llevan a ella por error. Es importante notar que todas estas acciones que mueven la trama están relacionadas al hecho de que es ella quien asume el rol maternal.

En el caso de estas dos obras, es posible que el rol materno tenga una influencia mayor en la historia, debido a que ambas películas son de trama familiar y los vínculos familiares son importantes dentro de ellas. Estas se desenvuelven en torno a las situaciones que enfrenta cada miembro de la familia, donde sufren las consecuencias como un grupo y necesitan la asistencia o apoyo mutuo para superarlo.

Presente irrelevante: el mediador

Por otro lado, el rol presente irrelevante es posible identificarlo con mayor frecuencia; podemos verlo en películas como *Elementos* (2023) o *Mulán* (1998), donde el personaje que posee el rol materno sólo existe porque, por costumbre, debe estar presente y no porque aporte en la historia o sea importante para el personaje principal y su trama.

A diferencia del rol presente relevante, las tramas con roles presentes irrelevantes tienden a no tratar temáticas familiares, como en *Spiderman: Un nuevo universo* (2018), *Avatar: La Leyenda de Korra* (2012-2014) y en caso de que sí lo hagan, la relación principal que se incluye tiende a implicar a otro miembro de la familia, como en *Elementos* (2023), *Madagascar 2: Escape de África* (2008), o *La familia Mitchell vs las máquinas* (2021) en las que la relación que se trabaja es la de protagonista y padre. Es algo en común en estas obras que el protagonista ya mantenga una buena relación con el rol materno, por lo cual no resulta necesario trabajarla durante el transcurso de la historia. El rol materno, en este caso, no es inútil en su totalidad, pero sí tiende a asumir un rol mediador entre el protagonista y la otra figura paterna.

En cuanto al rol materno presente relevante e irrelevante, podemos asumir que el primero tiene una injerencia directa y significativa en la historia, son personajes

imprescindibles; mientras que el segundo, tiende solo a ser un personaje mediador sin impacto directo en el desarrollo de la trama ni de los personajes.

La figura necesaria

Al analizar cada rol y examinando sus influencias dentro de la narrativa, notamos similitudes en sus efectos, no solo dentro del rol, sino que entre los arquetipos preestablecidos.

En términos de grandes influencias en la historia, tanto el rol antagonista como el presente relevante demuestran que son personajes imprescindibles dentro de sus narrativas. No solo cumplen con su rol materno, sino que son entes que movilizan la trama y la definen, entregando detonantes y aportando en los conflictos principales. Ambos roles crean situaciones, ya sea a favor o en contra de los protagonistas, lo cual permite que la historia se desarrolle y, a su vez, los personajes. Independientemente de su connotación positiva o negativa, si quitáramos a estos personajes, la historia cambiaría de manera trascendente.

Otras de las similitudes que encontramos dentro del análisis existe en la relación del protagonista y el personaje que asume el rol materno. Uno de los principales aspectos consiste en que esta relación afecta el comportamiento del protagonista a través de la manipulación e influencia. En el caso del antagonista, esta manipulación es, principalmente, realizada a través del rol materno; en cambio, en el rol mártir, es posible evidenciarla a través de los personajes que utilizan la imagen e ideales que representan a la madre, para conseguir que el protagonista actúe de cierta manera. Pese a no ser siempre mal intencionado, en el caso del rol mártir, al igual que el rol antagonista, este se basa en utilizar los sentimientos del personaje y su vulnerabilidad hacia la conexión que mantiene con la idea de su madre. Todo esto afecta su forma de desarrollarse en el mundo y, por consiguiente, las acciones que lleva a cabo dentro de la historia. En los otros casos donde la madre se encuentra ausente, la influencia por parte del rol materno no es intencional, sino que el comportamiento del protagonista se ve afectado por la ausencia de este.

Dentro de los distintos roles, la figura materna preestablecida socialmente es considerada importante e idealizada y este hecho es utilizado de formas diferentes. En el caso del rol antagonista, la idealización del rol es lo que obstaculiza al personaje de darse cuenta de las reales intenciones del antagonista. Esto, por un lado, provoca que el protagonista actúe sin cuestionarse las enseñanzas e ideales inculcados por su madre. Es al momento de la ruptura de esta idealización cuando el personaje cambia su visión de acuerdo al rol y lo que esto socialmente conlleva, provocando un efecto emocional profundo e inesperado para el personaje y para el público.

Por parte del rol mártir se recalca la importancia social del rol a través de la imagen santificada. Si la preconcepción de la idea de la madre no tuviese relevancia alguna, su imagen e ideales no serían repetidos ni compartidos por el resto de personajes y, por consiguiente, no afectarían al/la protagonista. En cuanto al rol presente relevante, la importancia social del rol materno se da por sentado, por esta razón, como espectadores

asumimos que el rol debe cumplirse, ya que existe alguien que requiere cuidados, principalmente niños/as en películas familiares y este rol tiende a suplir esa necesidad. Cuando esto no se cumple, el personaje que asume el rol puede llegar a ser villanizado y convertirse en antagonista, como sucede con Mel en *Coraline*.

Otra similitud entre los roles que es posible establecer la constituyen los beneficios que se presentan una vez que la madre está ausente o es irrelevante para la historia. Uno de los principales es el desarrollo de otros vínculos. En el ausente irrelevante, uno de los beneficios es que la ausencia tiende a gatillar la necesidad de mejora en la relación entre padre e hijo/a, mientras que en el presente irrelevante, el rol materno pasa a ser un incentivo en forma de mediador para buscar la mejoría entre otro tipo de relaciones principalmente padre - hijo/a.

Otro beneficio que nace de estos roles consiste en la adquisición del rol materno por parte de otro personaje. Al rol materno se le da la responsabilidad del bienestar físico y emocional de un niño/a y, cuando no se cumple, se le da la posibilidad a otro personaje para que lo supla. De esta forma, se le entrega la oportunidad a otro personaje de forjar una relación emocional más profunda con el protagonista. El personaje que lo asume se hace cargo de las responsabilidades del rol y, en los casos que esto no sucede, se vuelve un conflicto para el protagonista, posible de explotar durante la trama; uno de estos ejemplos es el contraste entre Zuko y Azula (*Avatar: The last airbender* (2005-2008)), donde ambos presentan las mismas circunstancias de madre ausente, pero con la diferencia de que Zuko sí tuvo a alguien que suplió el rol materno y Azula no.

Para finalizar, cada arquetipo de rol materno tiene un efecto sobre la trama. Si bien cada rol posee sus secuelas exclusivas, también es posible evidenciar similitudes entre ellos. Esto se debe a que se basan principalmente en la preconcepción social que tienen los espectadores acerca de las madres. Este rol juega un papel fundamental, sin importar cómo sea representado (antagonista, ausente o presente). La madre funciona como una herramienta narrativa efectiva, debido a la conexión con el protagonista y su existencia tiende a estar intrínsecamente conectada a los conflictos emocionales que le permiten a este desarrollarse. El razonamiento de porqué esta influye de todas las formas en que lo hace, se explica culturalmente y, como mencionamos, existen formulaciones previas acerca del concepto de madre y la relevancia de la conexión con los hijos/as.

Esto último nos fue posible evidenciarlo dentro de nuestro objeto de estudio ya que este se encuentra dentro del rango preadolescente y adolescente, obras donde los protagonistas son jóvenes y la presencia de sus padres es necesaria debido a que no son seres completamente independientes; a diferencia de series y películas con público y protagonistas adultos, donde no se espera convencionalmente que el rol materno se encuentre tan involucrado en la vida del personaje.

Conclusiones

Identificándonos como mujeres dentro del rubro de la animación, la representación femenina dentro de las obras animadas en general siempre nos ha llamado la atención, sobre todo la representación de la figura de las madres. En las entregas estadounidenses nos fue posible identificar un patrón de categorización de estos personajes, el cual nos llevó a preguntarnos la razón de este suceso y si existe una implicancia dentro de la historia que justifique la elección por parte de los creadores. En base a esto, creamos nuestra pregunta de investigación: ¿cómo influye narrativamente la presencia, ausencia y/o figura antagonista del rol materno en las películas y series animadas estadounidenses?

Para responder nuestra interrogante, categorizamos tres arquetipos principales de rol materno. Antagonista, rol materno que cumple la fuerza opositora de una historia, principalmente villanizado. Ausente, rol donde físicamente el personaje no existe o no se encuentra presente. Este último fue separado en dos ramas según su tipo de relevancia: mártir (personaje cuya muerte tiene importancia) e irrelevante (personaje cuya ausencia no es significativa para la historia). Por último, rol materno presente, en el cual el personaje se encuentra físicamente en la narrativa; este rol, al igual que el ausente, fue separado de acuerdo a su implicancia, estipulando a presente relevante (personaje que se encuentra dentro de la historia y la afecta) y presente irrelevante (personaje presente físicamente pero sin influencia sobre la trama).

Ahora bien, dentro de las categorizaciones por personaje que pudimos explorar nos dimos cuenta que diferentes roles poseen diferentes efectos dentro de la trama. Roles antagonistas (como madre Gothel y la otra madre) y roles presentes relevantes (como Helen y Nani) tienden a ser personajes fundamentales para el desarrollo de la narrativa, su rol como personaje no se ve comprometido por su rol materno otorgado. En el caso del rol materno ausente (madre de Flint, protagonista de *Lluvia de hamburguesas*) y presente irrelevante (*Elementos* y *Madagascar 2*), estos son usados principalmente como una herramienta para generar y profundizar otros lazos, mayoritariamente entre padre e hijo/a, ya sea siendo mediador o forzando al personaje que adquiere el rol a reforzar su relación con el protagonista. El rol materno mártir (Rose Quartz y Kya) es usado como un compás moral para el protagonista, este suele ser considerado por los personajes que la rodean para guiar las acciones y creencias de este.

De manera independiente de que sea consciente o inconsciente por parte de los creadores encapsular a las madres dentro de estos arquetipos, es un hecho que sucede y es un patrón observable dentro de nuestra muestra. El rol materno juega un papel fundamental en la vida de las personas y, por consiguiente, en los personajes representados. Debido a esto es posible evidenciar que la existencia de este rol es asumida por parte de los espectadores de una forma u otra, dando paso a la representación y, por ende a la categorización de estos personajes.

Es posible concluir que el rol materno, a pesar de su estado o presencia, siempre posee relevancia en términos de injerencia en la historia. El uso de este personaje resulta efectivo debido a que no es necesario sobre-explicar de qué forma está conectado al protagonista. Un

protagonista tiene una madre y dependiendo de cómo el autor quiera desarrollar a los personajes que la rodean, este decidirá su destino según cuánto le beneficie.

Existen aspectos que podrían influenciar en el análisis de esta interrogante, pero que decidimos no abordar debido a que el enfoque principal de nuestro estudio era comprobar la influencia narrativa de estos personajes en las obras seleccionadas. Es posible expandir este estudio tomando en cuenta contextos históricos y sociales de los creadores y otorgando mayor importancia a los aspectos psicológicos que estas relaciones pueden llegar a tener, sobre todo si se toma en cuenta la idea preconcebida de lo que es una madre y una mujer en la actualidad.

Con esta investigación invitamos, entonces, a crear conciencia de que las madres son más que criadoras, son figuras complejas. Ellas merecen tener individualidad e historia más allá de su rol como madre dentro de las representaciones cinematográficas. Se ha normalizado que las madres plasmadas en la narrativa, una vez que tienen hijos/as, se convierten en un apoyo para el protagonista y su personalidad se vuelve una anécdota del pasado, creando personajes que si no recurren al antagonismo o constante presencia, son reducidas a una mera herramienta.

SOLO USO ACADÉMICO

Lista de referencias

- Arredondo, C. (2019) *Construcción de parentalidad en madres adoptivas*. Universidad de Chile, Facultad de ciencias sociales, Departamento de Sociología. Recuperado de <https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/186833/Construcci%C3%B3n-de-parentalidad-en-madres-adoptivas.pdf?sequence=1>
- Åström, B. (2015). The Symbolic Annihilation of Mothers in Popular Culture: Single Father and the death of the mother. *Feminist Media Studies*, Vol. 15, p. 593-607. Recuperado de <https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:776145/FULLTEXT01.pdf>
- Boxer, S. (2014). *Why Are All the Cartoon Mothers Dead?* The Atlantic. Edición de Julio/Agosto. Recuperado de <https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2014/07/why-are-all-the-cartoon-mothers-dead/372270/>
- Flores, I. (2022). *La importancia del vínculo materno*. Universidad Autónoma de Guadalajara. México. Recuperado de <https://www.uag.mx/es/mediahub/la-importancia-del-vinculo-materno/2022-05>
- Iacaruso, M. (2018). *Estereotipos de género en las películas de Disney: Desde Blanca Nieves hasta Moana*. Buenos Aires, Argentina, Universidad de San Andrés, Departamento de Ciencias Sociales. Recuperado de <https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/handle/10908/16605>

- Keane, G. (Productor), Lasseter, J. (Productor), Lofaro, P. (Productor), & Greno, N. (Director), Howard, B. (Director). (2010). *Enredados* [Película]. Estados Unidos: Walt Disney Pictures
- Marín, F. (2011). Adolescentes y maternidad en el cine: «Juno», «Precious» y «The Greatest» Huelva, España. *Grupo Comunicar*, vol. XVIII, núm. 36, 2011, pp. 115-122. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/158/15817007014.pdf>
- Martinez-Cabeza, J. y Martinez-Rodrigo, E. (2019). *La figura materna en el cine de Pixar. El caso de la saga de Los Increíbles*. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/350763714_La_figura_materna_en_el_cine_de_Pixar
- Murillo, F. (2011). *Adolescentes y maternidad en el cine: «Juno», «Precious» y «The Greatest»*. Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco. Recuperado de <https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=36&articulo=36-2011-14#Ficha-Tecnica-Articulo>
- Oyola, D. J. (2023). *Integración de la práctica y la teoría de “convertirse en madre”, de Ramona Mercer, desde una narrativa de enfermería*. Bogotá: Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia; ed. N.º 22. Recuperado de <https://repository.ucc.edu.co/server/api/core/bitstreams/8c19dabd-5ed1-4e71-b8a6-e451fe2b7a02/content>

Reid, A. (2023). *Enebro y Espina*. Recuperado de [https://www.amabook.es/enebro-
espina_1](https://www.amabook.es/enebro-espina_1)

SOLO USO ACADÉMICO