

**Mensajes en las películas de Disney:
estudio de los mensajes entregados al
espectador en los largometrajes
*Bambi, La sirenita y Encanto***

Estudiantes:

Daniela Corredor

Pascale Escoffier

Antonia Gatica

Profesor guía:

Salomón Balut Bugueño

Facultad de Ciencias Sociales y Artes, Escuela de Animación Digital

Santiago, Chile

Julio, 2024

Resumen:

En este ensayo académico se analizaron tres películas animadas producidas por Walt Disney Studios con la intención de identificar el cómo los mensajes que transmiten a través de sus obras influenciarían la realidad, afectando la mente de las personas. Para esto se seleccionaron tres largometrajes representativos de la empresa: *Bambi* (1942) para la Edad de Oro (1937-1961), *La Sirenita* (1989) para el Renacimiento de Disney (1989-1999) y *Encanto* (2021) para el siglo XXI. Para el análisis de dichas obras, se tomaron en consideración múltiples factores, desde hitos históricos, la accesibilidad de la información, percepción y recepción del público, y su impacto en ellos. Primero se escogieron los largometrajes mencionados, se analizaron sus mensajes y cómo estos se presentan, luego investigamos como los mensajes en el cine afectan la mente humana y finalmente observamos el impacto que tuvieron las películas escogidas a lo largo de la historia. Como resultado de esta investigación se observó que existe una relación cíclica entre ficción y realidad, donde los mensajes condicionan la mente de los espectadores, construyendo una realidad que luego contextualiza las futuras obras animadas.

Palabras clave: *realidad, ficción, influenciabilidad, animación, mensaje.*

Abstract:

In this academic essay, we analyzed three animated movies produced by Walt Disney Studios to identify how the messages that are transmitted through their works would influence reality, affecting their minds. For this, we selected three feature films that represent the company: *Bambi* (1942) for the Golden Age (1937-1961), *The Little Mermaid* (1989) for the Disney Renaissance (1989-1999), and *Encanto* (2021) for the XX century. For the analysis of the aforementioned works, we considered multiple factors, from historical highlights, the accessibility of information, perception, and reception of the public and the impact on them. First, we chose the featured films mentioned, analyzed their messages and how they were presented, then investigated how those messages affected the human mind and finally, we observed the impact of those chosen movies through history. As a result of our investigation, it was observed that there is an existing cyclic relationship between fiction and reality, where the messages condition the mind of the spectators, fabricating a reality that is later on contextualized in future animated works.

Keywords: *reality, fiction, influenciability, animation, message.*

Introducción

Desde los inicios de la humanidad se han contado historias por diferentes medios, ya sea de forma oral, escrita o visual, usando como ejemplos los dibujos en cuevas o tallados que se hacían en la prehistoria. Estas historias no solo han sido usadas como entretenimiento, sino que también como medio para transmitir enseñanzas, lo cual se evidenció con la aparición de la escritura, e hizo más universal el poder transmitir ideas. Uno de los medios que en el último siglo se ha usado para esto ha sido la animación, y al haberse cumplido ya 100 años desde el nacimiento de Walt Disney Studios, el estudio de animación con más éxito y reconocimiento mundial nace la intención de estudiar los mensajes de sus largometrajes y reflexionar acerca de cómo afectaron a sus respectivos espectadores tras sus estrenos. Cabe resaltar que ser conocido mundialmente viene con sus dificultades al entregar mensajes, teniendo que considerar las diferentes culturas y puntos de vista de los espectadores, tal como fue el caso del bloqueo del mercado chino de películas hacia Disney en 1996, tras la película *Kundun* del estudio estadounidense donde se mostraba opresión al pueblo tibetano por parte de China.

De esto nos nace un estudio que realizar y una interrogante que responder, es por esto que para este ensayo académico establecemos la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo los mensajes transmitidos en la animación afectan la realidad?

Nuestra hipótesis es que, gracias a la forma en que se entregan los mensajes en las películas de Disney, los espectadores tienden a internalizar las enseñanzas que estos tienen y eso afecta su forma de ver el mundo, haciendo cambios en sus comportamientos y gradualmente cambiando su contexto cultural.

Por tanto, el objetivo general de este ensayo es analizar la relación entre los mensajes que entrega la ficción en la animación y la realidad. Para lograrlo, tenemos tres objetivos específicos que ayudarán a cumplir la investigación. Primero escogeremos tres largometrajes del estudio Disney y analizaremos sus respectivos mensajes, cómo estos se presentan y cómo han sido recibidos, luego vamos a investigar cómo los mensajes, en el cine, afectan la mente humana y finalmente observaremos el impacto que tuvieron estos largometrajes a lo largo de la historia, lo que nos llevará a reflexionar sobre cómo estos mensajes pudieron afectar a sus respectivos espectadores.

Para cumplir con nuestros objetivos utilizamos fuentes que se enfocan mayoritariamente en dos áreas: la influencia de los mensajes presentes en el cine sobre las personas, y la evolución de Disney Studios.

Para analizar cómo los largometrajes escogidos afectan la mente humana usaremos el libro *Psicología, Cine y Educación* (1996) de José Luis Gómez de Benito, donde se habla sobre la psicología del espectador y la importancia de enseñar a las futuras generaciones como apreciar el arte del cine, y *El Valor del Cine para Aprender y Enseñar* (2003) publicado en la revista científica *Comunicar* por Enrique Martínez-Salanova Sánchez Almería, donde afirma que “Es la televisión, donde los jóvenes ven el cine, la que realmente integra y desintegra los valores culturales, la que repercute en la vida ciudadana y la que, por ende, incide en los cambios culturales” (p.46).

Para la historia de Disney contamos con el libro *The Disney Animation Renaissance* (2022) de Mary E. Lescher, quien se enfoca en la época conocida como “El renacimiento de Disney” y cuenta como el animador Andy Cartwright afirma que Walt Disney nunca apoyó un material documental real y que él siempre quería crear un mundo de fantasía sobre el mundo real para su audiencia (cap.1). Mientras que para entender los mensajes que entregan las películas usaremos entrevistas de los directores y animadores, donde explican sus mensajes y comparten sus enfoques. Además de videos y escritos que analizan la psicología de los personajes, tales como el video de Youtube *Therapist Reacts to ENCANTO* (2022) donde el psicólogo y terapeuta familiar Jonathan Decker habla sobre el perfeccionismo tóxico de la familia Madrigal.

Ahora bien, antes de entrar en la investigación, es necesario definir ciertos términos para entender por completo el tema del ensayo.

Por una parte, definiremos el concepto de *ficción*. La ficción, en este ensayo, es el conjunto de los mundos imaginarios o simulados que construyen las artes narrativas, tales como la literatura, el cine, la historieta y que pueden ser más o menos similares a la realidad en sus características y sus leyes fundamentales (Etecé, 2021). El arte narrativo en el que nos enfocaremos es la animación, específicamente los largometrajes de dibujos animados, que duran 60 minutos o más.

Por otro lado, cabe aclarar que los *mensajes*, en este ensayo, los tomaremos como “trasfondos o sentidos profundos transmitidos por una obra intelectual o artística” (Real Academia Española, 2023, acepción 3), en este caso la animación, la cual influencia a las personas.

Y por último, para este trabajo, definimos la *influenciabilidad* como “cosa o sustancia que produce efectos sobre la conciencia y el comportamiento” (Diccionario panhispánico del español jurídico, 2023, acepción 2). Este comportamiento y las acciones que un humano realiza alteran la *realidad*, la cual definimos como la “existencia real y efectiva de algo” (Real Academia Española, 2023, acepción 1).

Esta investigación, como ya se mencionó, tiene la intención de analizar obras destacadas del estudio Disney. Es importante aclarar que, los largometrajes escogidos representan una época que marcó al estudio. Para la denominada Edad de Oro, periodo entre 1937 y 1961, escogimos el largometraje *Bambi* (1942), para la década del Renacimiento de Disney, la cual ocurrió entre 1989 y 1999, elegimos *La Sirenita* (1989), y para la época actual la que contempla los últimos 10 años escogimos la película *Encanto* (2021).

En este ensayo vamos a recopilar información sobre la influenciabilidad de la mente humana a través de estudios seleccionados, analizar los mensajes de los largometrajes escogidos y como estos se presentan hacia su espectador, luego investigaremos cómo dichas películas fueron recibidas por el público tras sus respectivos estrenos, compararemos dichos mensajes con la intención de analizar cambios en la forma en que se entrega el mensaje según la época y contexto en el que se encuentran, y finalmente reflexionar sobre cómo estos han afectado a sus espectadores.

Los mensajes en Disney

Las películas de Disney se caracterizan por ser largometrajes animados con temas profundos que, al tratarse de películas infantiles, de algún modo, te toman de la mano y te guían por el proceso, usando humor y un toque de magia para aligerar la experiencia. Si bien suelen tratar diferentes temas, hemos decidido enfocarnos en uno en específico: el amor familiar. Por ende, escogimos tres largometrajes de distintas épocas que trataran el mismo tema desde diferentes perspectivas.

Bambi: el dolor de crecer

La quinta película de Disney, *Bambi* (1942), la cual tiene una trama basada en el libro de Félix Salten *Bambi, una vida en el bosque* (1923), fue dirigida por David Hand y guionizada por Larry Morey. Fue nominada a tres Oscar en 1942 como Mejor banda sonora, Mejor canción original y Mejor sonido y, en 1948, fue ganadora de un Globo de Oro.

Este film representa claramente la “Edad de Oro De Disney” (1937-1970) debido a que contó con la supervisión editorial de Roy Oliver Disney, figura icónica dentro del mundo de la animación.

Conviene explicar que escogimos esta película particularmente porque expone el amor de una madre e hijo y la aflicción de perder a un ser amado, demostrando el desgarrador lado del amor familiar. El mensaje que entrega esta película parece potente, elemento que analizaremos a continuación.

El largometraje relata el ciclo de la vida, pues la película comienza con el nacimiento de Bambi. En la primera parte de la obra vemos cómo hace amigos y cómo su madre le enseña sobre el mundo. Entre más crece Bambi, más se independiza de su madre, pero siempre buscando refugio en ella, hasta que esta muere trágicamente a manos de los cazadores. Años más tarde, observamos cómo Bambi se convierte en un ciervo adulto, encontrando el amor romántico, teniendo sus propios hijos y protegiendo el bosque junto a su padre.

La profesora e investigadora finlandesa Aino AT Isojärvi cuenta que, tras la Gran depresión de 1929, Estados Unidos sufría de una gran tasa de desempleo, lo que hizo que los padres de familia, que antes podían proveer por la mantención de sus hijos, ya no eran capaces de hacerlo. Esto último causó que los directores de animación Johnston y Thomas decidieran que *Bambi* debía hablar sobre estas ansiedades sociales para motivar al público (Isojärvi, 2019). Aino concluye que el mundo de *Bambi*, donde el título de Gran Príncipe y cuidador del bosque es pasado de padre a hijo, cumple entonces la misión de reforzar la figura de la paternidad como algo atemporal, un ciclo de la naturaleza que muestra seguridad y que perdura a pesar de la incertidumbre y peligros de la vida.

Estos son eventos que reflejan la crueldad de la época en la que *Bambi* fue desarrollada, haciendo alusión a la guerra y a la manera en que los padres no podían estar presentes y les enseñaban el valor de ser independientes en tiempos difíciles.

Cabe resaltar que la historia de *Bambi* fue originalmente escrita por Feliz Salten, cuyo verdadero nombre era Siegmund Salzmann. Un judío austrohúngaro quien, años después de publicar *Bambi, una vida en el bosque* huyó del régimen nazi a Suiza.

El crítico estadounidense, Scott Tobias, (2011) opina que consiste en una película sobre la inocencia perdida y el conocimiento adquirido y, aunque la muerte de la madre de Bambi es dolorosa, forma parte de lo que toda criatura debe experimentar para convertirse en un adulto maduro y consiente de sí mismo.

Por otro lado, el ex-productor de Disney, Donald Hahn afirma que en las películas de este estudio casi siempre se ha tratado de hacer al personaje crecer, de asumir responsabilidades y eso resulta mucho más fácil de mostrar cuando los o las protagonistas pierden sus figuras maternas o paternas (Glamour, 2014).

Sabemos que la muerte de la madre de Bambi no fue inspirada en la trágica muerte de la madre de Walt Disney ya que este ocurre tanto en la película como en la obra original, pero si nos impresionaron las similitudes de la película con la realidad de la época, sobre todo al estar basada en un libro escrito décadas antes. Según cuenta Aaron H. Goldberg (2016) la muerte de Flora Disney en 1938 coincidió con la época de éxito que tuvo el estudio, esto nos recuerda a la primavera que llega al bosque tras la muerte de la madre de Bambi en invierno. Ninguna de estas muertes fue la causante de esta felicidad, pero es interesante como la película muestra como la vida sigue adelante a pesar del dolor, encontrando de nuevo la felicidad. La primavera justamente es un periodo de renacer, donde la vida en el bosque despierta después de un largo sueño, esto puede verse como un paralelo de cómo uno vuelve a ponerse de pie después de experimentar dolor.

La Sirenita: la libertad de los hijos

La Sirenita (1989), una película basada en el libro *La Sirenita* (1837) de Hans Christian Andersen, dirigida y guionizada por John Musker y, la cual, para muchos, marca el renacimiento de Disney. Al momento de su estreno fue aclamada por retomar los estándares de calidad de películas icónicas como *Blancanieves y los siete enanitos* (1939) o *La Cenicienta* (1950).

Un gran fenómeno de la época, ganando premios por su música, como dos Academy Awards por mejor canción y banda sonora. Ahora bien, uno de los mayores factores que se aclamaron fue la personalidad de la protagonista. Como afirman en el programa *Siskel and Ebert* (1989), la protagonista es activa, no es una niña que se sienta y espera que las cosas pasen.

Consideramos que esta película es un elemento perfecto para nuestra investigación, no solo por marcar un antes y un después. También por explorar una relación que antes no se vio en Disney: el lazo paternal entre Tritón y Ariel, nuestra protagonista.

Eugenia Pozas (2023) cuenta que *La Sirenita* es una historia sobre querer liberarse de los estándares sociales que dictan quién deberíamos ser, convirtiéndonos en nuestro

verdadero yo. Afirma que, desde el punto de vista de un cuento de hadas, el mundo submarino no conoce el dolor, sufrimiento o cualquier aspecto relacionado con la verdadera condición del ser humano, el cual no solo experimenta felicidad, pero también tristeza. De este modo, Ariel vive en una burbuja de inocencia infantil, hasta que sube a la superficie. Pozas relata como nuestra protagonista quiere tener piernas para convertirse en humana y ser dueña de su propio destino e incluso siente curiosidad por el lado doloroso de la experiencia humana, ya que, para nuestra protagonista, la libertad de lo desconocido es más importante que la seguridad en lo mundano.

Esta investigadora también afirma que al principio de la película vemos cómo Ariel no quiere seguir siendo una niña, pero su padre, el rey Tritón, constituye una fuerza antagónica que no quiere entender a su hija y que, incluso, quiere que ella adopte su visión del mundo y siga sus reglas. Siendo él, entonces, la representación de un padre traumatizado que le teme al mundo. El rey Tritón también representa la ira desenfrenada que proviene del miedo de perder a sus hijos en un cruel mundo. Siendo esto un caso muy curioso, considerando que la Sirenita se creó y se estrenó en los fines de la Guerra fría (Pozas, 2023).

Cabe resaltar que el rey Tritón está basado en un dios de la mitología griega del mismo nombre, quien es descrito por la periodista Sylvia Roig como:

Descendiente de Poseidón y Anfitrite, era el dios que controlaba las profundidades del mar y, según Hesíodo, era considerado un dios “aterrador” y “fuerte”. A diferencia de su padre, esta divinidad siempre se presentaba como mitad humano y mitad animal y vivía junto a sus progenitores en palacios dorados situados bajo el mar. (2024, párr.1)

Con respecto a *La Sirenita*, encontramos que el rey Tritón es una figura perfecta para el rol que cumple en la película, pues hay que recalcar que en el libro original nunca se menciona el nombre del padre de la sirenita. Solo es llamado “Rey del mar”. En la adaptación de Disney, se utilizó la imagen del dios Tritón y su simbolismo para no solo darle más presencia a este gran soberano, sino que también tomar características de su personalidad para el público objetivo y desarrollo de la historia.

El dios Tritón al ser el soberano de las profundidades es el que tiene menos contacto con la superficie, un punto crucial en la historia pues recordemos que en los antiguos mitos no se dice directamente que tenga un desdén por los humanos a pesar de tener un carácter fuerte, sino más bien, que los naufragios era causados por la ira de su padre Poseidón, como pasa por ejemplo en la Odisea. Los cuales en su mayoría se perdían en las “profundidades” abriendo un espacio argumental para que Ariel encuentre objetos humanos perdidos. Si tenemos todo esto presente una escena en la que precisamente podemos ver todo el simbolismo adaptado para la versión de Disney es la famosa escena conocida como “La destrucción de la cueva”.

La escena consiste en el descubrimiento del rey Tritón sobre la obsesión con los seres humanos y la superficie por parte de su hija Ariel, especialmente sobre su reciente amor por el príncipe Eric. Este enojado, desata su divina furia y castiga a su hija destruyendo todos sus preciados objetos uno por uno hasta que, finalmente, parte en mil pedazos la estatua del príncipe que se había perdido en el naufragio al inicio del largometraje, causando que al final la joven sirena termine en llanto.

La escena no solo muestra el trasfondo ambiental, una cueva escondida en las profundidades del mar donde los objetos humanos van a varar. Si no que también un lado más fiel al dios Tritón original, como un ser “fuerte y “aterrador”. Aquí es donde entra la versión de Disney y por qué es una figura perfecta para el relato, pues ocupan estos adjetivos y lo adaptan para darle más profundidad a su personaje.

Recordemos que al rey Tritón de Disney le preocupa su hija y esta preocupación se muestra en ira. Pues al final de la escena, tras escuchar sus lamentos él se marcha, sintiéndose culpable por un segundo.

Por otro lado, si analizamos la canción *Part of your World* (o, en español latino, *Parte de él*), vemos que trata sobre el deseo de Ariel por la superficie, cómo desea conocer, explorar y saber más sin importar lo que pueda pasar. En su versión latina, hay una parte que dice “¿Por qué habrían de impedirme, ir a jugar?”. Hace ver a Ariel como una niña aun, con cierto toque de inocencia, lo cual, sí es en cierta medida parte de su personaje, pero si nos vamos a la letra en inglés, en lugar de eso, dice “Bright young women, sick of swimming. Ready to stand”, que se traduce como “Mujer joven brillante, cansada de nadar. Lista para levantarse”.

Pozas (2023) afirma que, en contraste, Sebastián, el ayudante cangrejo del rey Tritón, trata de proteger a Ariel de forma más afable, advirtiéndole que no debería crecer muy rápido y que disfrute su niñez mientras puede, pero, inevitablemente, no se le puede impedir a un niño que crezca, solo se le puede guiar en la dirección correcta.

El animador Philo Bernath, en la colaboración con Nostalgia Critic (YouTube) afirma que, aunque el objetivo principal era contar una historia al estilo clásico de Disney, el principal tema es el crecimiento y la madurez de no solo los hijos, sino que también de los padres (2023). Tal como dice Sebastián, el cangrejo, al final de la película: “Los hijos deben tener libertad, para hacer su propia vida” (Clements, Musker y Ashman, 1989, 1:15:52).

Encanto: comunicación vs perfeccionismo tóxico

Finalmente, escogimos *Encanto* (2021) no solo porque es una de nuestras favoritas, sino que también porque, de todas las películas Disney de las últimas dos décadas, es la que más se enfoca en el tema de la familia. La escritora y co-directora del largometraje, Charise Castro Smith relata que, desde el principio, la película estaba interesada en explorar la perspectiva: preguntarse qué tanto conoces a tu familia y qué tanto te conocen a ti (2021).

La película cuenta la historia de Mirabel, una chica ordinaria en una familia donde todos los demás tienen poderes mágicos, tales como controlar plantas o el clima y cómo ella ayuda a su familia a comunicarse, aprendiendo más sobre sus integrantes en el proceso. Fue dirigida por Byron Howard, Jared Bush y Charise Castro Smith. Cabe resaltar que estos últimos dos además fueron los escritores del largometraje. *Encanto* fue aclamada tanto por críticos como por el público, obteniendo 91% y 93% de aprobación en Rotten Tomatoes, ganando el Globo de Oro al mejor filme de animación y el Oscar a mejor largometraje de animación el año 2022, respectivamente.

Siendo una película enfocada en la familia, habla de temas como el trauma generacional y el deseo de encajar. La crítica Kristen Page-Kirby (2021) afirma que la película entrega un mensaje simple pero potente, que las personas merecen ser amadas no por lo que hacen, si no por como son.

Al hablar sobre el dolor que siente Mirabel al no tener un milagro (que es como en la película se llama a contar con un don), el psicólogo y terapeuta familiar Jonathan Decker, en el video *Therapist Reacts to ENCANTO* (2022) declara que cualquier cualidad que uno posea reviste importancia, incluso si nadie lo nota y que todos podemos contribuir al mundo de alguna manera.

En este video, el psicólogo menciona varias veces el “perfeccionismo tóxico”, indicando que los integrantes de la familia en la película sufren a causa de esto (Decker, 2022). La psicóloga general sanitaria Ángela Esteban define el “perfeccionismo tóxico” como:

La disposición a tratar todo aquello no perfecto como inaceptable y surge cuando una se fuerza, de manera compulsiva y crónica, a conseguir metas imposibles y cuando se miden sus propios méritos en relación con su productividad y sus logros. (2024, párr. 7)

La cita anterior constituye en sí misma una definición que caracteriza a la familia Madrigal a la perfección.

En la película se muestran estos mensajes de diversas formas, como las metáforas visuales o el lenguaje figurado en la música. Nos enfocaremos en la segunda, la cual es usada en las canciones que interpretan los personajes para mostrar las dificultades que enfrentan. El “lenguaje figurado” es definido por el profesor de Inglés de la Universidad Estatal de Oregón, Peter Betjemann, como “lenguaje que funciona preguntando [sic] que el lector u oyente entienda algo por medio de su relación con otra cosa, acción o imagen” (2019, párr. 1).

Los investigadores Suhendar, Brenda y Budiarto del Departamento de Literatura en Jakarta analizan algunas de las canciones de la película, afirmando que, *Un regalo mágico*,

cantada por Mirabel, cuenta el deseo de la protagonista de encajar en su familia y de hacerla orgullosa, especialmente a su abuela, haciendo uso de metáforas y símiles para transmitir el mensaje. También analizaron la canción *En lo profundo*, interpretada por la hermana de Mirabel, Luisa Madrigal, la cual usa modismos, símiles, metáforas y personificaciones para describir su conflicto interno, al contar con el don de la fuerza y expresar cuánto le pesa la responsabilidad de ser “la fuerte” y cargar con el peso de la familia, tanto literal como figurativamente. Al principio de la canción se describe como “siempre fuerte, imparable”, pero, entre más avanza, divulga sus sentimientos de no valer si no puede ser útil, algo que teme va a pasar si la magia desaparece.

Algo que nos llamó la atención fue el evento traumático que vivió la abuela, lo que desencadenó el perfeccionismo tóxico que enfrenta la familia: el perder a su hogar y esposo por las guerrillas. Una guerrilla es definida por la enciclopedia online *Concepto* como:

Una fuerza de combate compuesta por mayormente civiles armados, con poca o ninguna vinculación con las fuerzas armadas de un Estado, y que llevan a cabo operaciones tácticas ligeras en contra de un ejército, una guerrilla enemiga o incluso las propias instituciones gubernamentales. (2024, párr. 2)

Por también aclaran que las guerrillas las podemos asociar generalmente a las guerrillas colombianas, pero sus orígenes son mucho más antiguos:

Uno de los casos de guerra de guerrillas [*sic*] más conocidos del mundo es el colombiano. A lo que ordinariamente nos referimos como “guerrilla colombiana”, es en verdad un conflicto político, militar y económico complejo, cuyos orígenes se remontan al enfrentamiento violento entre el Partido Liberal y el Partido Conservador colombianos entre 1925 y 1958 conocido como “La Violencia”. (*Concepto*, 2024, párr. 16)

A partir de 1960 este conflicto interno creció y cambió de actores, quienes desde entonces han sido el ejército de Colombia, los grupos guerrilleros de la extrema izquierda como el ELN, las FARC, entre otros (los cuales fueron apoyados en su momento por la Unión Soviética, Cuba y posteriormente Venezuela) y finalmente un conjunto de organizaciones paramilitares de extrema derecha.

Concepto afirma que: “el conflicto ha sido cruento y prolongado, ocasionando hasta 2020 casi 9 millones de víctimas” (2024, párr. 22). Millones de colombianos han perdido a

sus familias y hogares, tal como le pasó a la abuela, Alma Madrigal, quien 50 años antes del inicio de la película tuvo que escapar de un grupo guerrillero que llegó a su pueblo. Lograron cruzar un río junto con su esposo, tres hijos recién nacidos y algunos de los habitantes, pero su marido fue asesinado por uno de los guerrilleros, rompiendo el corazón de Alma y creando el Encanto que protege al pueblo hasta la actualidad.

Ya habiendo analizado estas tres películas, podemos afirmar que estas hablan sobre el amor familiar, pero, al presentar tramas diferentes y haber sido creadas en épocas diferentes, abarcan el tema de distintas formas. *Bambi*, al igual que el momento histórico de su creación, cuenta con violencia por parte de los hombres y sufre el dolor de perder a un ser querido, pero, también cuenta con momentos de felicidad y de crecimiento, en los cuales podemos apreciar la vida y la naturaleza. *La Sirenita*, por otra parte, incorpora al personaje de un padre sobreprotector que no quiere que su hija vaya a la superficie, sin embargo, la curiosidad y determinación de nuestra protagonista termina ganando, haciendo que su padre acepte y apoye su decisión. Ambas historias cuentan las dificultades de crecer de formas muy diferentes. Finalmente, respecto a *Encanto*, esta película no se enfoca en el tema de crecer, pero, en comparación a las anteriores, habla más a fondo sobre la familia, enfrentando el trauma generacional y el perfeccionismo tóxico que sufren, para finalmente encontrar su propio valor.

Estos tres largometrajes hablan acerca de crecer como persona, los dolores y dificultades de este proceso y cómo, al final del día, el amor familiar es capaz de hacernos llorar, reír y, en el caso de *Encanto*, “mover montañas”.

Los mensajes del cine en la mente humana

En este capítulo abordaremos cómo los mensajes en el cine afectan nuestra mente, enfocándonos en los aspectos de la enseñanza y la representación.

Con el alza de familias con acceso a la televisión en el siglo XX y, consecuentemente, el alza de niños y jóvenes con este acceso se empezó a cuestionar cómo el cine podía ser usado como herramienta para educar. Pero para enseñar cine o a través de este, primero es preciso conocer este medio.

Con respecto a la psicología del cine, José Luis Gómez de Benito (1996) relata que con Méliès nacieron los dos ingredientes psicológicos que más han contribuido al éxito del cine: la utilización de emociones y de la fantasía. Gracias a ellos existen elementos básicos de la psicología fílmica, como son los mecanismos de identificación y proyección, por medio de los cuales el espectador se considera a sí mismo adornado con las cualidades del protagonista o, por otro lado, atribuye a un personaje sus propios defectos.

Ya enfocándonos en cómo el cine puede ser usado para educar, Enrique Martínez-Salanova Sánchez Almería (2003) afirma lo siguiente:

El cine tiene el valor en sí mismo de ser transmisor de dramas humanos. Desde sus inicios, los relatos que cuenta el cine han afectado a generaciones de personas mediante sus argumentos, sus contenidos, sus imágenes y sus ideas. (...) Las tramas y los temas del cine pueden y deben ser llevados a las aulas como elemento reflexivo y, por ende, orientador de comportamientos. (p.46)

Antes de continuar, se hace necesario conceptualizar, para este ensayo, la palabra *representación*, que la definimos como: “Ser imagen o símbolo de algo, o imitarlo perfectamente.” (Real Academia Española, 2023, acepción 7). Al investigar sobre la representación en el cine nos dimos cuenta de que hay dos principales formas en las que la realidad puede ser encarnada: la representación histórica y cultural.

La representación histórica consiste en hitos cruciales de la humanidad que pudieron haber influido en los medios, tales como libros o largometrajes. Un ejemplo sería la Segunda Guerra Mundial, la cual inspiró la producción de películas famosas como *La lista de Schindler* (1993) o *La vida es bella* (1997).

Uno de los mayores ejemplos históricos es *Blancanieves y los siete enanitos* (1937). Esta película icónica se estrenó durante la década de los treinta, conocida como La Gran Depresión, caracterizada por una severa crisis económica que afectó a Estados Unidos y tuvo repercusiones en todo el mundo. Los críticos como Margaret Thorp (1939) afirmaron que el público quería escapismo y sentirse animado por el cine en lugar de ver la miseria que había en casa. Con esto en mente, Disney creó una película donde la protagonista era trabajadora y llena de esperanza, a pesar de todas sus adversidades, viviendo con seres mágicos, igualmente trabajadores. *Blancanieves y los siete enanitos* no solo era una fantasía con príncipes y brujas, sino también una representación de las personas de la época.

Las representaciones culturales son definidas por Juan de Dios López (2019) como:

(...) un conjunto difuso de imágenes, ideas y conceptos que son aplicados a determinadas categorías sociales, posibilitan pensar y tratar colectivamente determinados fenómenos, pero siempre, en algún grado, contribuyen a la estereotipia y a la simplificación de la complejidad social empírica. (Aries, párr. 1)

Un ejemplo de lo anterior lo constituye la representación de la cultura japonesa antigua en películas y series como *El Viaje De Chihiro* (2001) o *Inuyasha* (2000-2005).

Un gran representante cultural dentro de las películas de Disney se encuentra, por ejemplo, en *Encanto* (2021), representando la cultura colombiana con aspectos como las arepas, los trajes tradicionales, la arquitectura o inclusive las características físicas de sus personajes. O también en películas como *Mulán* (1998), la cual está basada en una leyenda china del siglo XII, Hua Mulan. En el filme se rescatan aspectos de la cultura china, tales como las creencias espirituales y el machismo; también se encarna el contexto histórico a través de las vestimentas, arquitectura y, más notablemente, la guerra contra los Hunos.

El cine y, por ende, el cine animado, puede afectar a su audiencia de una gran variedad de formas, ya sea enseñándoles diferentes herramientas o perspectivas o afectándola emocionalmente al facilitarle la identificación con los personajes e inspirándolos a seguir adelante en tiempos difíciles, por medio de las diferentes formas de representación. Tal como hay una infinidad de mensajes que se pueden contar, también hay un gran rango de reacciones que pueden experimentar los receptores, dependiendo de su contexto de vida y de cómo es presentada la información entregada.

El impacto de los mensajes en Disney en la realidad

Tras definir los mensajes de las tres películas escogidas e investigar las diferentes formas que la ficción puede afectar la mente humana, vamos a utilizar esta información para identificar cómo estos tres mensajes relacionados con la familia y las dificultades de crecer afectaron el mundo real, comparando cómo fueron recibidos tras sus estrenos y en la actualidad, además de presentar qué cambios culturales han generado.

Bambi: Una película que hay que ver

En el caso de *Bambi* (1942), tras su estreno, el *New York Times* publicó un artículo hablando de los diferentes aspectos del largometraje, al que a continuación aludiremos:

La película basada en la historia de Felix Salten sobre la vida de un ciervo es una recreación perfecta del idilio de la fauna silvestre. Los hombres entran en acción solo como un motivo estridente y alarmante, como un preludio del desastre, el cual solo llega a la vista de la audiencia a través de sus efectos. E incluso después de que estos hombres hicieran desastres la naturaleza rápidamente se reafirma sanando las heridas con nuevo crecimiento y vuelve a resumirse el ritmo en la vida forestal. Los principales bosques proveen un trasfondo de mil emociones de encanto y el apartado musical se transforma en la voz de la naturaleza en si expresando estos cambios emocionales (EFH, 1942, p.16).

Notan algunas diferencias entre la obra original y la película como Tambor, el amigo conejo de Bambi, quien siempre dice algo equivocado; Flor, el zorrillo, con complejo de inferioridad; y el Señor Búho, el misántropo que vive en los árboles. Afirman que la película captura la sorpresa de quienes experimentan el mundo por primera vez a través del ciclo de crecimiento de Bambi y sus amigos (T.S, 1942, p.13).

La audiencia estaba asombrada por el rango de colores de la película, la cual había sido hecha en Technicolor, una técnica creada en 1916 que el licenciado de Ciencias de la Comunicación, Benjamin Marcelo, explica consistía en colocar un prisma entre la cámara y lo que se deseaba grabar, logrando que la cámara fuera capaz de descomponer una imagen en tres gradientes (2022).

Por otro lado, otro artículo del *New York Times* cuenta como las salas de cine donde se estrenaba la película, estaban llenas de risas infantiles, seguidas de llanto. A pesar de ser un éxito entre las generaciones jóvenes, el autor del artículo afirma que la película decepcionó al menos a un adulto, ya que, al recrear la fábula de Salten, Disney traspasó los límites de la fantasía de los dibujos animados hacia el naturalismo estricto de una revista sobre naturaleza. Se critican los bosques pintados y los personajes secundarios, por haber sido dibujados en un estilo lo más realista posible, afirmando que los mágicos dibujos animados han dado paso a un parecido a la realidad más cercano, el cual una cámara puede mostrar de mejor manera. El autor se cuestiona por qué hacer dibujos animados si la meta es que la imagen sea lo más realista posible y afirmando que no se puede combinar el naturalismo con la fantasía animada. Al ser dibujadas de forma realista, las imágenes solamente demuestran el fracaso del lápiz y pincel de capturar la fluidez en el movimiento de una fotografía real (T.S, 1942, p.13).

En el siglo XX, las críticas y reseñas se hacían principalmente en los diarios, pero las plataformas y páginas web son hoy el medio por el cual la audiencia contemporánea da sus opiniones. Rotten Tomatoes, una página enfocada en las críticas de todo tipo de películas es una de estas plataformas y la usaremos como referente para las tres obras en este ensayo.

Bambi, en el momento de desarrollo de este ensayo, es aclamado con una puntuación de 91% por parte de 53 críticos, mientras que con la audiencia recibe una aprobación del 73%, con más de 250 mil *reviews*.

Jonathan Rosenbaum, un *top* crítico, destaca que *Bambi* captura parte del poder emocional primario característico de los largometrajes de Disney de esa época. Desde su punto de vista, el tema principal de *Bambi* es el crecimiento, abordando el aprendizaje a hablar y caminar, hacer amigos y pasar por los ritos de la adolescencia.

La audiencia igualmente tiene una visión muy positiva de *Bambi*, considerándola una película clásica, hermosa y trágica, debido a la muerte prematura de su madre. Sus reseñas se centran más en la historia y los eventos, así como en sus partes favoritas. Por ejemplo:

El autor con el nombre de usuario Alysha S (2023) comenta que una escena fue demasiado dramática. Además de eso, sin embargo, encuentra la película impecable. Y la historia y la representación visual de los personajes son conmovedoras, adorables y/o trágicas.

Por otro lado, el usuario Dale R (2023) señala que se trata de una película bellamente animada y una gran historia de un ciervo creciendo en el bosque. La música muestra su edad y no de una buena manera. *Let's Sing a Gay Little Spring Song* siempre le recuerda la apertura de *A Series of Unfortunate Events* que se burla de la canción para audiencias modernas. Además, encuentra que los personajes secundarios son demasiado lindos para mí. Esto se

equilibra un poco con las escenas más oscuras a lo largo de la película. Otra película clásica de Disney que cree que todos deberían ver al menos una vez.

También, el usuario Emery A (2023) comenta que, sin duda, el mejor dibujo animado para que un niño lo vea, las escenas de la naturaleza son tan hermosas que encantan, es inocente, divertida y conmovedora, habla sobre la maduración de un ciervo recién nacido hasta la edad adulta y aborda la tragedia de una manera delicada sin quitar la inocencia de la película.

Bambi, siendo una película de entretenimiento, para todo público y de cualquier edad, es una obra que solo personas de una determinada edad pueden empatizar, pues posee una trama de extrema dureza a nivel dramático: el solo hecho de que la madre del protagonista muera es algo que muchos niños no han vivido, pero por el contexto histórico en el que se estrenó hacia quizás posible que viviesen algo similar. Tal como muchos críticos y espectadores de la película mencionan todo se narra de una manera delicada y sutil, se cuidan las sutilezas de la animación y del color en la dirección de arte a través del Technicolor. A nivel de trama y género cinematográfico, si bien se mantiene un cierto nivel de inocencia, ternura y a veces humor, también hay momentos de tensión y pena. Se muestran las durezas y buenos momentos que podría tener la vida, sin perder ese toque propio de Disney.

Uno de los efectos tangentes en la realidad creados por la película es el “efecto Bambi”. El biólogo Rodrigo Fernández-Mellado dice que el efecto popular consiste en disminuir y odiar la caza de ciertas especies animales por parte del ser humano, especialmente las consideradas bellas o tiernas ante una mirada superficial. Comenta que considera triste que, mientras disminuye la cantidad de cazadores debido a este efecto, también aumentan la cantidad de individuos animales cazados a nivel de proporción por cada cazador. Al haber menos personas cazando, se ha visto un aumento de la población de ungulados, entre otras especies, y esto ha producido dos grandes consecuencias, principalmente el atropello de estos animales por su cruce por las carreteras, lo que ha generado accidentes automovilísticos y la invasión de estas especies en terrenos agrícolas, produciendo que se alimenten de los cultivos dentro de esos terrenos (2016).

La Sirenita: La Princesa rebelde que revivió Disney

Para muchos la protagonista Ariel de la película de *La Sirenita* marcó un antes y un después en personalidad de las princesas Disney. De hecho, Roger Ebert afirmó que, a diferencia de las protagonistas de películas de princesas anteriores, Ariel era un personaje femenino plenamente consciente, que piensa y actúa de manera independiente, incluso de forma rebelde (1989).

Otro aspecto importante es que *La Sirenita* fue el inicio del renacimiento de Disney. El periodista Juan Carlos Saloz (2023) relata que, en diciembre de 1966, el mundo del entretenimiento sufrió la grave muerte de Walt Disney y por eso su hermano Roy O. Disney asumió el cargo de CEO y presidente de la empresa. Sin embargo, este no poseía las ideas creativas, el carisma e identidad propia que caracterizaba a su hermano y a la empresa en sí,

causando que esta decayera. Durante los años siguientes se hicieron múltiples películas como *El Libro De La Selva* (1967) o *Los Aristogatos* (, sin embargo, fueron duramente criticadas por la audiencia, debido a que supuestamente se alejaban mucho del estilo y la narrativa propia de las anteriores películas del estudio. Los directores y personal de Disney probaron con varias películas e ideas y ninguna funcionaba realmente, además empresas externas mostraban interés en querer comprar el estudio y ejercer control sobre sus operaciones lo cual hizo que *Disney* no solo peligrara en perder su identidad, sino también tuvo que intentar sobrevivir económicamente. Sin embargo, el estreno de *La Sirenita* en 1989 marcó un antes y después en la historia de Disney, pues fue un éxito en taquilla, salvando al estudio y recaudando más de 200 millones de dólares tras años de taquillas pobres.

Luego hubo muchas películas de Disney que recaudaron cantidades similares o mayores de dinero, como por ejemplo *Aladdin* (1992) con más de quinientos millones o *La Bella Y La Bestia* (1991) con cuatrocientos veinticuatro millones y ni hablar de *El Rey León* (1994), que estuvo a punto de llegar a los mil millones.

Saloz (2023) afirma que lo único que se necesitó fue retomar los mensajes, narrativas e ideas del antiguo Disney para que la audiencia retomara su amor y apego hacia este.

Sin el éxito de *La Sirenita*, sin el amor e impacto que causó en las personas, Disney, como empresa, habría colapsado. Lo que hoy conocemos como un “un gran imperio” no sería más que una marca caída en los recuerdos de la historia.

A continuación, dejamos algunas reseñas de críticos del diario *New York Times*:

Aljean Harmetz (1989, p.14) comenta que, durante el fin de semana largo de Acción de Gracias, *La Sirenita* de Disney ha mostrado un desempeño destacado en taquilla. La película animada, basada en el cuento de Hans Christian Andersen, se espera que venda alrededor de \$9 millones en boletos. En su segunda semana de exhibición y con proyección en solo 994 cines, *La Sirenita* ha capturado la atención de una amplia audiencia y ampliará su distribución cuando comiencen las vacaciones escolares de Navidad. A pesar de competir con otros estrenos exitosos como *Back to the Future II* (1989) y *Harlem Nights* (1989), *La Sirenita* ha logrado mantenerse fuerte en la taquilla gracias a su encantadora historia, impresionante animación y memorables números musicales, lo que garantiza su posición como un clásico atemporal.

Por otro lado, Janet Maslin (1989, p.17) también comenta que, durante el fin de semana de Acción de Gracias, el público infantil es el más cortejado por la industria cinematográfica, con tres nuevos estrenos dirigidos a niños: la versión de Disney de *La Sirenita* (1989), *All Dogs Go to Heaven* (1989) de Don Bluth y *Prancer* (1989), una película de acción real sobre una niña que se hace amiga de un reno. *La Sirenita* de Disney destaca no solo por su estrategia sino también por su atractivo intergeneracional sin perder de vista a los niños como su audiencia principal. La paleta de colores ha sido modernizada, incluyendo más tonos de aqua, magenta y dorado, lo que la hace visualmente atractiva. Los personajes, como la gaviota despistada de Buddy Hackett, la bruja pulpo interpretada por Pat Carroll y la propia sirena, ofrecen un humor encantador y peculiar. La banda sonora de *La Sirenita*, compuesta por Alan Menken y con letras de Howard Ashman, es otro punto brillante. Con

canciones que entretienen tanto a los niños como a los adultos, los números *Under the Sea* y *Kiss the Girl* destacan por sus vibrantes coreografías acuáticas y su energía contagiosa. A diferencia de anteriores protagonistas de Disney, Ariel es una adolescente que anhela explorar el mundo humano, desobedeciendo a su padre, el rey Tritón. La dinámica entre Ariel y Tritón, y su resolución, reflejan temas de independencia juvenil y la necesidad de los padres de dejar ir a sus hijos. La adaptación de Disney, que omite los elementos oscuros del cuento original de Hans Christian Andersen, como la mutilación y el sufrimiento, muestra un enfoque cuidadoso en lo que se debe incluir en una película infantil. Comparada con *All Dogs Go to Heaven*, que tiene una trama más oscura y compleja, y *Prancer*, que ofrece una visión realista y conmovedora de la vida en un pequeño pueblo durante la Navidad, *La Sirenita* se presenta como un cuento de hadas alegre, escapista y reflexivo sobre las relaciones entre padres e hijos.

Además, comenta que *La Sirenita*, una adaptación de Walt Disney del cuento de Hans Christian Andersen, se desvía del trágico final de la historia original para ofrecer una conclusión más alegre. Esta película animada, aclamada como la mejor de Disney en 30 años, es celebrada por su impresionante animación, ingeniosas canciones y amplio atractivo. La historia se centra en Ariel, una sirena rebelde que desafía a su padre, el rey Tritón, para explorar el mundo humano. Se enamora de un príncipe y hace un trato arriesgado con la bruja del mar Úrsula para convertirse en humana. La película destaca por su vibrante paleta de colores, diseño moderno de personajes y memorables números musicales de Howard Ashman y Alan Menken. Entre los momentos más destacados se encuentran *Parte de tu mundo*, *Bajo el mar* y *Bésala*. El personaje de Úrsula, con la voz de Pat Carroll, añade un encantador sentido de travesura. La Sirenita combina encanto, humor y visuales cautivadores, convirtiéndola en un clásico atemporal para audiencias de todas las edades. Los personajes, aunque conservan su inocencia fundamental, son más astutos que los encontrados en las obras tradicionales de Disney. La heroína, una sirena llamada Ariel, incluso es capaz de mostrar ingenio, algo que nunca se podría decir de Blancanieves, la Bella Durmiente o Cenicienta. "Simplemente no veo", suspira, agitando un tenedor rescatado de un naufragio, "cómo un mundo que hace cosas tan maravillosas puede ser malo" (Maslin, 1989, p.17).

La Sirenita, en el momento de desarrollo de este ensayo, es aclamado con una puntuación de 91% por parte de 75 críticos mientras que con la audiencia tiene una aprobación del 88% con más de 250 mil reviews. Los críticos suelen favorecer la película, señalando su importancia para la época.

Sin embargo, a diferencia de *Bambi*, incluso teniendo una puntuación similar, se encontraron más *reviews* negativas.

Tal como la de Pauline Kael, quien criticó la película señalando que se trata de un dibujo animado tecnológicamente sofisticado con casi todos los valores antiguos y empalagosos de Disney intactos (2023).

Mientras que Carson Timar señaló que la película lleva todo el estilo del Disney moderno mientras se aferra a los cansados tropos del pasado de Disney, convirtiéndose verdaderamente en un claro punto de inflexión en el estudio y su ideología en cómo escribir personajes e historias (2023).

Por parte de la audiencia, el usuario Trafalgar L (2024) dice que *La Sirenita* ayudó a iniciar la era del Renacimiento de Disney. También es innovadora ya que fue el último proyecto interno de Disney en utilizar la técnica tradicional de animación en celuloide, introdujo la fórmula de narrativa al estilo Broadway y también vio la prueba del Sistema de Producción de Animación por Computadora (CAPS). *La Sirenita* cuenta la historia de Ariel, una hermosa joven sirena con una mente curiosa sobre el mundo humano. (...) Esta película está llena de animación impresionante, canciones deslumbrantes y un elenco de voces estelar. La interpretación de Jodi Benson como Ariel es icónica, al igual que su canción *Part of Your World*. *La Sirenita* es verdaderamente el clásico de Disney que dio voz a toda una generación.

En cambio, el usuario Carter C (2024) afirma que la animación y la historia son asombrosas. Las actuaciones de voz son impecables y las canciones son algunas de las más pegadizas que Disney puede hacer. Aunque la mayoría de los personajes no tiene mucho sentido y la gran escena de lucha cerca del final es decepcionantemente anticlimática, esta película es un clásico satisfactorio.

Finalmente, tenemos a Patty M (2023), quien opina que es un verdadero clásico de Disney. Esta película fue el comienzo del renacimiento de Disney que duró más de 25 años. Esta película debería estar en tu colección de clásicos. Jodi Benson hace un trabajo excelente interpretando a Ariel, y cada uno de los personajes es memorable.

La Sirenita es considerada un clásico tanto por los críticos de su época como en los tiempos actuales. Su música, paleta de colores y animación siguen siendo aspectos que la gente reconoce por su impacto y asocian con una era gloriosa para Disney.

Sin embargo, no todo es de burbujas, cuando comparamos y analizamos las *reviews* al lado de cada una podremos notar que un aspecto ha cambiado hoy en día en respecto a nuestra protagonista, Ariel.

Mientras que en su tiempo todos los diarios la celebraban por ser una princesa rebelde e ingeniosa, la audiencia actual no la ve de esa manera. Muchas veces ignorando su personalidad o directamente diciendo que esta no tiene sentido al enamorarse de un príncipe.

Entre los años 2014 a 2016 aproximadamente hubo muchas campañas anti- princesas Disney que las marcaban como nocivos modelos a seguir, siendo un ejemplo de esto páginas como *The Washington Post* o *The Oddysey Online*. Incluso, en YouTube, críticos como el Nostalgia Critic en su video *What's with the princess hate?* (2016) muestra varios de los puntos que la gente crítica sobre las princesas en general y que el *youtuber* trata de refutar o al menos defender en cierta medida.

Una evidencia de este hito fue la campaña de Disney como respuesta llamada Dream Big, Princess o en español Soy princesa siendo yo. Unas series de videos que se transmitían en el canal Disney Channel, hay uno curiosamente de *La Sirenita* llamado Dream Big, Princess, -Side-by-side Ariel que fue subido en 2017 y se puede encontrar hoy en día en YouTube.

En general, entonces, podemos decir que todos reconocen el valor que *La Sirenita* como largometraje ha aportado a la historia de Disney y que, a pesar de las opiniones divididas sobre la protagonista, sigue siendo una película amada y atemporal.

Encanto: El milagro de la familia

Al igual que las 2 películas anteriores, *Encanto* (2021) tiene un 91% de aprobación por parte de los críticos, con 211 *reviews* pero es la que fue mejor recibida por la audiencia, con un 93% de aprobación y más de 2500 *reviews*.

Por parte de los críticos, la mayoría aclamó la película por su mensaje y la forma que fue entregada, como es el caso de G. Allen Johnson, quien describió el largometraje como 98 minutos de pura dicha, una historia sobre cómo las debilidades pueden ser fortalezas, las fortalezas pueden ser debilidades y cómo el amor y determinación es mucho mejor que la magia, cuando se trata de sanar una familia rota (2021). Otro ejemplo es la crítica de Noah Berlatsky (2021) quien afirma que, hasta cierto punto, los personajes en estas historias son empoderados al superar su trauma, pero también se puede ver cómo el trauma crea o inspira el empoderamiento.

El crítico Tim Grierson (2021) afirma que los cimientos de una familia son puestos a prueba en *Encanto*, una atractiva película animada que encuentra nuevas maneras de contar una historia sobre personajes con poderes.

Por otro lado, tenemos reseñas que critican la falta de un antagonista, como la del crítico Chris Hewitt (2021), quien afirma que la falta de un villano digno de abucheo le impide a *Encanto* convertirse en una gran película animada pero aun así es buena.

Por parte de la audiencia, hubo una gran cantidad de reseñas positivas, elogiando la música y arte.

También tenemos reseñas más enfocadas en la historia y mensaje, tales como el usuario Jaky quien comenta que amó que el verdadero milagro fuera la familia (2022). Y Theresa (2022) quien opina es una gran película. Le gusta el mensaje de que todos tienen un don, algunos lo han descubierto y otros aun no. Es una película que todo el mundo debería ver, no solo familias.

Encanto es una película muy bien recibida tanto por la crítica y la audiencia. En general, fue el mensaje de cómo una familia rota supera el trauma y encuentra su propio valor lo que cautivó a los espectadores. Muchos disfrutaron de la música del compositor Lin-Manuel Miranda y su influencia latina, sin importar si el espectador compartía o no esta cultura.

Este es un largometraje que se puede disfrutar tanto en familia como por separado por sus colores vibrantes y profundo mensaje.

La película *Encanto* influyó mucho en sus espectadores a nivel de interés por la cultura colombiana, pues tal como lo señala el periodista Joaquín López:

Y aunque claramente se trata de un logro para Hollywood, también los *[sic]* es para Colombia, “así no sea colombiana”, como algunos críticos señalan. Es cierto que detrás está el gigante del entretenimiento, Disney, pero aun así su impacto es un punto positivo para el país por varios factores. El turismo, por ejemplo, espera cosechas a futuro: el año pasado se proyectaban 1,5 millones de extranjeros visitando el país, pero fueron cerca de 2 millones; se estima que 10% compró planes en zonas de las que la cinta habla. En 2022 influirá igual. (2022, párr. 3)

Respecto al tema, la presidenta de ProColombia, agencia gubernamental de la rama ejecutiva del Gobierno de Colombia, Flavia Santoro (2021), afirma:

Es una oportunidad única que nos permite fortalecer nuestra imagen y seguir cruzando fronteras. El alcance de Disney es muy importante y el hecho de que para su película haya tomado como referencia a Colombia con sus riquezas naturales, culturales y la calidez de las personas, nos demuestra que el país ahora es un referente para el mundo con un sinfín de propuestas como experiencias turísticas, industrias robustas para invertir y productos y servicios de alto valor. *Encanto* es una vitrina de Colombia. Además de inspirar y entretener a millones, aumenta el interés por nuestro país. (párr. 4)

También es innegable el éxito que tuvo el tema *No se habla de Bruno*, el cual López afirma (2022) estuvo en las listas Billboard Hot 100 en 2022 y se prevé que tuvo más éxito que la misma película en sí, pues fue viral el audio en la plataforma de TikTok.

Las tres películas seleccionadas no solo fueron inspiradas por sus épocas, sino que también lograron diferentes cambios en estas, ya sea influyendo en las personas, como es el caso del “efecto bambi”, el cambio en los escritores a la hora de crear protagonistas femeninas a partir del éxito de *La Sirenita* o el incremento en el interés global por la cultura colombiana, tras el estreno de *Encanto*, aumentando el turismo en el país, sobrepasando las expectativas de turistas en el 2022 por 500.000 extranjeros y 10% del total de turistas visitando zonas que aparecen en el largometraje . Ya sea a través de canciones, imágenes o mensajes, estos

largometrajes han hecho cambios tangibles en nuestra sociedad, completando el ciclo entre la realidad y la ficción.

Conclusión

Con este ensayo se decidió analizar la relación entre los mensajes que entrega la ficción y la realidad. Al principio de este documento se propuso la hipótesis que gracias a la forma en que se entregan los mensajes en las películas de Disney los espectadores tienden a internalizar las enseñanzas que estos tienen y eso afecta su forma de ver el mundo, haciendo cambios en sus comportamientos y gradualmente cambiando su contexto cultural. Contexto que luego influye en las futuras películas y sus mensajes.

Para poder comprobar el resultado de la hipótesis hay que recordar que la ficción en este ensayo es el conjunto de los mundos imaginarios o simulados que construyen las artes narrativas, tales como la literatura, el cine, la historieta y que pueden ser más o menos similares a la realidad en sus características y sus leyes fundamentales (Etecé, 2021).

Se aprendió que la mente humana puede ser influenciada por la ficción de diversas formas. Por un lado, tenemos el aspecto de la enseñanza, donde las historias en el cine y animación presentan lecciones de vida, herramientas y diferentes perspectivas. José Luis Gómez de Benito (1996) afirma que esto lo logra a través la utilización de emociones y fantasía gracias a mecanismos de identificación y proyección que poseen los espectadores.

Para la elaboración de este ensayo se investigó sobre las películas de *Bambi* (1942), *La Sirenita* (1989) y *Encanto* (2021), desde diversas perspectivas que iban más allá de su trama a los mensajes de esta. Hubo dos principales aspectos que nos llamaron la atención, siendo estos el trasfondo de las épocas de las películas escogidas y las consecuencias de sus estrenos en nuestra sociedad.

Antes de empezar el ensayo no conocíamos el contexto histórico de *Bambi* (1942) o *La Sirenita* (1989). Con respecto a la primera, tras investigar encontramos que tanto las guerras mundiales como la Gran Depresión influyeron en la creación de la película, las guerras afectaron las vidas de innumerables personas. Ya sea porque la Primera Guerra Mundial tomó las vidas de los padres de familia que participaron en la guerra o porque estos mismos regresaron a sus hogares con graves heridas físicas y mentales, hubo una ausencia de una figura paterna en los países en guerra. Esto fue seguido por la Gran Depresión, la cual causó que un gran número de personas, perdieran sus empleos en Estados Unidos, haciendo que los padres de familia que habían podido proveer por sus familias en épocas pasadas ahora fueran incapaz de hacerlo. Una vez empezó la Segunda Guerra Mundial, había muy poca esperanza en el mundo, particularmente en Estados Unidos, donde los cineastas como Walt Disney usaron el séptimo arte para crear un mundo donde el espectador pudiera escapar y al mismo tiempo, darle la motivación necesaria para seguir adelante.

Esto es similar al “estilo Disney” que mencionamos cuando hablamos por primera vez de estas, el cual se refiere a la forma que el estudio cuenta historias profundas, con temas

difíciles para los niños, pero que son fáciles de entender para su público objetivo gracias a como son presentadas, dando una sensación de que estuvieran tomándolos de la mano para que no se pierdan en el camino.

Por otro lado, es interesante ver cómo una película animada a través de su trama y construcción compleja de personajes logró cambiar paradigmas y estilos de vida de múltiples personas gracias a la empatía que generó en su audiencia. Es así como se puede observar el otro factor que nos llamó la atención, el cual fue el resultado respecto al impacto de *Bambi*, el conocido “efecto Bambi”, que provocó la toma de conciencia de aquellos que practicaban la caza, causando su disminución y el aumento del entendimiento respecto a la existencia de especies animales que podrían extinguirse si se seguía ejerciendo esto de manera indiscriminada.

Cuando se decidió el enfoque en las 3 películas diferentes de Disney para desarrollar nuestra tesis, según indagábamos más en la información, naturalmente nuestras perspectivas y propias conclusiones fueron influenciadas. Como trabajo final de lo que discutimos y analizamos, a continuación, queremos expresar lo aprendido respecto a los largometrajes seleccionados.

Antes de conocer el contexto histórico, pensábamos que *Bambi* (1942) era una película sobre animales que tienen que pasar por eventos traumáticos a lo largo de la historia para llegar al final, no entendíamos el mensaje que trataba de dar, ni como reflejaba una época tan dolorosa usando algo tan hermoso como la naturaleza.

En cuanto a *La Sirenita* (1989), es una película que entendíamos más en general llegando a un punto usar el mecanismo de proyección con la protagonista. Sin embargo, ignorábamos de igual manera el contexto de la guerra fría y como esta afectó tanto a los padres y a los hijos de la época.

De *Encanto* (2021) conocíamos relativamente todo el contexto gracias al internet y redes sociales. Fue una película creada en pandemia, en una época relativamente pacífica, pero sin dudar solitaria. Cabe resaltar que las últimas dos décadas, a pesar de haber sido impactadas por una pandemia, no son definidas por esta, más bien se caracterizan por el uso global e intergeneracional del internet. En un mundo donde las personas muestran solo lo mejor de sí mismas a través de redes sociales generando una sensación de insatisfacción propia por no cumplir con los altos estándares, el mostrar el perfeccionismo tóxico de la familia Madrigal y las apariencias abre las puertas a nuevas conversaciones respecto a el amor propio y la salud mental.

Al estar la gran mayoría de la humanidad confinada en sus casas, *Encanto* es un largometraje que logró que nos sintiéramos más cercanos a nuestras familias y, particularmente para los colombianos, a sus orígenes.

Dentro de la investigación realizada, nos informamos sobre la historia de Disney, tanto como estudio de animación, así como de empresa, en la que no solo se pudo analizar de mejor manera los mensajes habiendo conocido su contexto histórico, sino también porque se conoce más de la misma. El hecho de que cada película escogida representara un periodo

distinto en la historia de Disney, nos llevó a realizar una investigación y estudio de dichas épocas, como, por ejemplo, para el caso de *La Sirenita*, en la que se tuvo que estudiar más sobre el renacimiento de Disney o que en los años 70' y 80's estuvo casi en banca rota, pero logró salvarse gracias al estreno.

Al pensar en estas 3 películas, se nos hace inevitable destacar que, curiosamente, la más antigua es la película que, además de ser la que más subestimábamos, gradualmente, hasta nuestra época actual, es la que, en cuanto a información, más clara es, y también la más fácil de acceder. Nos hace pensar mucho en como la forma de entregar los mensajes y estrategias han cambiado a través del tiempo y como cada una fue creada en mente para funcionar a los ojos de los espectadores. No solo estas películas llevan a su audiencia a un nuevo mundo libre de nuestros problemas diarios, si no que a su vez nos dejan con esperanzas y nos inspiran a seguir adelante y mejorar nuestra realidad.

Uno de los aspectos más interesantes de investigar una película es el desarrollo de su trasfondo histórico. Recomendamos investigar otras películas, tanto animadas como live action para poder ver desde otro punto de vista las historias. Hablando de animaciones algunos ejemplos serían *Aladdin* (1992) y *El pan de la guerra* (2017). Aunque una es fantasía y la otra no, ambas se encuentran en contextos geográficos similares y muestran una cultura diferente a la occidental que conocemos hoy.

Lista de referencias

- andyfilm. (7 de febrero de 2021). *Siskel & Ebert Classics – 11/10/89 – The Little Mermaid, Steel Magnolias* [Archivo de Video]. YouTube. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=tFs_rjKMW_Q
- Bambi. (s. f.). *Rotten Tomatoes*. Recuperado de <https://www.rottentomatoes.com/m/bambi>
- Betjemann, P. (29 de octubre de 2019). *¿Qué es el lenguaje figurado? || Una guía para los estudiantes y maestros de literatura*. Oregon State University. Recuperado de <https://liberalarts.oregonstate.edu/wlf/what-figurative-language-spanish#:~:text=El%20lenguaje%20figurado%20funciona%20preguntando,por%20referencia%20a%20otra%20cosa>
- Channel Awesome. (24 de mayo de 2023). *The Little Mermaid – Nostalgia Critic*. [Archivo de Video]. YouTube. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=IbWmUBSEo7o>
- Cinema Therapy. (1 de marzo del 2022). *Therapist React to ENCANTO* [Archivo de Video]. YouTube. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=X2agMBdnv3c>
- Editorial Etecé. (5 de agosto de 2021). *Ficción*. Concepto. Recuperado de <https://concepto.de/ficcion/#ixzz8VQdrige>
- Editorial Etecé. (10 de enero de 2024). *Guerrilla - Concepto, estrategias, ejemplos y uso en marketing*. Concepto. Recuperado de

<https://concepto.de/guerrilla/#:~:text=Una%20guerrilla%20es%20una%20fuerza,incuso%20las%20propias%20instituciones%20gubernamentales>

E.F.H. (12 de julio de 1942). *BAMBI*. The New York Times. Recuperado de

<https://www.nytimes.com/1942/07/12/archives/bambi.html?searchResultPosition=14>

Encanto. (s. f.). *Rotten Tomatoes*. Recuperado de

https://www.rottentomatoes.com/m/encanto_2021

Fernández-Mellado, R. (4 de febrero de 2016). *El «efecto Bambi», y la importancia de la gestión de la fauna*. Comunidadism. Recuperado de

<https://www.comunidadism.es/el-efecto-bambi-y-la-importancia-de-la-gestion-de-la-fauna/#:~:text=La%20caza%20es%20vista%20por,alejand%20del%20mundo%20cin%20eg%20inexorablemente>

Goldberg, A. (9 de agosto de 2016). *The Disney Story: Chronicling the Man, the Mouse and the Parks*. Recuperado de

https://books.google.cl/books?id=h91XDwAAQBAJ&printsec=copyright&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Gómez de Benito, J. (Octubre de 2006). *Psicología, cine y educación*. (ed.). Red

Comunicar. Recuperado de <https://elibro-net.bibliotecadigital.umayor.cl:2443/es/ereader/umayor/15200?page=1>

Harmetz, A. (25 de noviembre de 1989). *Holiday Movie Audiences Create Box-Office*

Windfall. The New York Times. Recuperado de

<https://www.nytimes.com/1989/11/25/movies/holiday-movie-audiences-create-box-office-windfall.html?searchResultPosition=8>

Influencia. (s.f.). *Diccionario panhispánico del español jurídico [Versión en línea]*.

Recuperado de <https://dpej.rae.es/lema/influencia>

Isojärvi, A. A. (12 de marzo de 2019). Absent Patriarchs and Persuasive Enforcers of the Future Nation: A Contextualized Reading of American Wartime Fathers in Walt

Disney's Pinocchio, Dumbo and Bambi. *Animation*, 14(1), 37-51. DOI:

<https://doi.org/10.1177/1746847719833308>

Jefferson, C. (22 de octubre de 2021). *Walt Disney Animation Studios' Encanto Directors*

Talk About the Magic of Family. Disney News. Recuperado de

<https://news.disney.com/encanto-directors-interview>

López, J. (13 de diciembre de 2019). *LAS REPRESENTACIONES CULTURALES COMO*

OBJETO DE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPO DE LOS ESTUDIOS

MIGRATORIOS EN ESPAÑA. Aries - Anuario de Antropología Iberoamericana.

DOI: 2019.AR0001250

López, J. (9 de febrero de 2022). *¿Cómo el éxito de Encanto y sus tres nominaciones tienen*

impacto en Colombia? *Diario*. La República. Recuperado de

<https://www.larepublica.co/ocio/como-el-exito-de-encanto-y-sus-nominaciones-al-oscar-tienen-impacto-en-colombia-3299261>

Marcelo, B. (29 de octubre de 2022). *Cine: ¿qué es el famoso Technicolor y cómo puedes hacerlo tú mismo en casa?* La República. Recuperado de

https://larepublica.pe/datos-lr/respuestas/2022/10/29/cine-que-es-el-famoso-technicolor-y-como-puedes-hacerlo-tu-mismo-en-casa-hollywood-peliculas-antiguas-cine-clasico-photoshop-evat#google_vignette

Martin, M. (14 de junio de 2022). *El drama familiar de Walt Disney detrás del éxito de Bambi*. Perfil. Recuperado de <https://www.perfil.com/noticias/sociedad/bambi-era-la-pelicula-preferida-de-disney-porque-bambi-era-el.phtml>

Martínez, E. (2003). El valor del cine para aprender y enseñar. *Comunicar*, (20),45-52.
Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15802007>

Maslin, J. (15 de noviembre de 1989). *Review/Film; Andersen's 'Mermaid,' by Way of Disney*. The New York Times. Recuperado de <https://www.nytimes.com/1989/11/15/movies/review-film-andersen-s-mermaid-by-way-of-disney.html?searchResultPosition=2>

Maslin, J. (19 de noviembre de 1989). *FILM VIEW; Out of the Sandbox, Right to the Box Office*. The New York Times. Recuperado de <https://www.nytimes.com/1989/11/19/movies/film-view-out-of-the-sandbox-right-to-the-box-office.html?searchResultPosition=4>

Mensaje. (s.f.). *Diccionario de la lengua española (23ª ed.)*, [Versión 23.7 en línea].
Recuperado de <https://dle.rae.es/responsabilidad>

Page-Kirby, K. (22 de noviembre de 2021). *Disney's 'Encanto' has a simple but powerful message: It's not what you do, but who you are that counts*. Washington Post.

Recuperado de https://www.washingtonpost.com/goingoutguide/movies/encanto-movie-review/2021/11/22/96455108-4af6-11ec-b73b-a00d6e559a6e_story.html

Pozas, E. (27 de junio de 2023). *Disney's "The Little Mermaid": A hopeful journey from childhood to adulthood*. Medium. Recuperado de

<https://medium.com/@eugepozas/disneys-the-little-mermaid-a-hopeful-journey-from-childhood-to-adulthood-8a8e2ff5bc87>

Radloff, J. (10 de septiembre de 2014). *Disney secrets that you've never heard before*.

Glamour. Recuperado de <https://www.glamour.com/story/disney-secrets-beauty-and-the-beast>

Realidad. (s.f.). *Diccionario de la lengua española (23ª ed.)*, [Versión 23.7 en línea].

Recuperado de <https://dle.rae.es/realidad>

Representar. (s.f.). *Diccionario de la lengua española (23ª ed.)*, [Versión 23.7 en línea].

Recuperado de <https://dle.rae.es/representar>

Saloz, J. C. (28 de mayo de 2023). *Cómo La Sirenita cambió el curso de la historia de Disney cuando estaba en su peor momento*. Softonic. Recuperado de

<https://www.softonic.com/articulos/sirenita-historia-pelicula-1989>

Suhendar, Brenda, K, A.K. and Budiarto. (2024). A Study on Figurative Language Used in the Selected Songs of The "Encanto" Movie's Soundtrack. *Journal of English*

Language and literature, 9(1), 185-198. doi:10.37110/jell.v9i1.217

Roig, S. (s.f.). *Tritón, el poderoso mensajero del mar* [Archivo de video]. National Geographic. Recuperado de

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/triton_21040

The Little Mermaid. (s. f.). *Rotten Tomatoes*. Recuperado de

https://www.rottentomatoes.com/m/the_little_mermaid_1989

Tobias, S. (20 de abril de 2011). *Bambi*. The A.V. Club. Recuperado de

<https://www.avclub.com/bambi-1798167974>

The Little Mermaid. (s. f.). *Disney.Fandom*. Recuperado de

https://disney.fandom.com/wiki/The_Little_Mermaid

T.S. (14 de agosto de 1942). '*Bambi*', a Musical Cartoon in Technicolor Produced by Walt Disney from the Story by Felix Salten, at the Music Hall. The New York Times.

Recuperado de <https://www.nytimes.com/1942/08/14/archives/bambi-a-musical-cartoon-in-technicolor-produced-by-walt-disney-from.html?searchResultPosition=61>