

LA FIGURA FEMENINA EN LAS PELÍCULAS DE HAYAO MIYAZAKI

Alumnas:

María Antonia Bernal

Isadora Brante

Daniela Ortega

Profesor guía:

Salomón Balut Bugueño

Facultad de Ciencias Sociales y Artes, Escuela de Animación Digital

Santiago, Chile

2023

La figura femenina en las películas de Hayao Miyazaki

María Antonia Bernal, Isadora Brante, Daniela Ortega

Escuela de Animación Digital, Universidad Mayor, 2023

Resumen

A través de este ensayo académico se analizará la manera en que el director Hayao Miyazaki caracteriza a sus personajes femeninos en sus obras y cómo se diferencian de obras del famoso estudio de occidente, The Walt Disney Studios. Se estudiará el rol femenino a través de la historia del feminismo y animación japonesa, para poder entender cómo influye esto en los personajes del director, y así deconstruir a las protagonistas de las películas escogidas: “La princesa Mononoke” y “Nausicaa del Valle del Viento”. Así mismo, se compararán con personajes famosos de Disney, de las películas “La Sirenita” y “Mulan”, buscando diferencias y similitudes que puedan existir, estudiando también, a partir de su construcción, lo que vuelve a los personajes femeninos de Hayao Miyazaki tan relevantes no solo en movimientos ideológicos de su época, sino también en la actualidad.

Palabras claves: *Studio Ghibli, feminismo, Hayao Miyazaki, personaje femenino*

Abstract

This academic essay will analyse the way in which the director Hayao Miyazaki portrays his female characters in his works and how they differ from the works of the famous western studio, The Walt Disney Studios. The female role will be studied through the history of feminism and Japanese animation, in order to understand how this influences the director's characters, and thus deconstruct the protagonists of the chosen films: "Princess Mononoke" and "Nausicaa of the Valley of the Wind". Likewise, they will be compared with famous Disney characters from the films "The Little Mermaid" and "Mulan", looking for differences and similarities that may exist, also studying, from their construction, what makes Hayao Miyazaki's female characters so relevant not only in ideological movements of their time, but also in the present day.

Keywords: *Studio Ghibli, feminism, Hayao Miyazaki, female character*

Introducción

La representación de la mujer en diversos proyectos animados en la historia ha mostrado diversas aristas, develando tanto las faltas que ha habido en cuanto a equidad en nuestra sociedad por muchas décadas, como el crecimiento de este tipo de igualdad. A través de las series y películas occidentales, se nos suele mostrar a la figura femenina mediante estereotipos, lo cual se ve reflejado especialmente en las protagonistas de Disney. Sin embargo, con las obras del director japonés Hayao Miyazaki (1941), hemos tenido la oportunidad de apreciar a distintos personajes femeninos desde otro punto de vista. No solo diversifica el abanico de figuras femeninas, enriqueciendo sus diversas historias, sino que también, gracias a estas, logra presentar de manera sutil y natural personajes que fueron y son revolucionarios en su tiempo para el movimiento feminista, completos en su caracterización al mostrar virtudes y fallas, crecimiento y personalidades poco tradicionales.

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, buscamos analizar la figura femenina en las películas de Miyazaki para comprender cómo se logró tal resultado. Para lograr este propósito, primero necesitamos saber: ¿quién es Hayao Miyazaki?

Hayao Miyazaki es un director, animador y cofundador del Studio Ghibli, nacido en Japón, en un periodo marcado fuertemente por la Segunda Guerra Mundial, hecho reflejado en gran parte de sus obras.

Studio Ghibli, por su parte, fue fundado en 1985 por los directores Hayao Miyazaki, Isao Takahata y el productor Toshio Suzuki. El estudio es reconocido principalmente por sus largometrajes animados, habiendo producido quince de las películas más taquilleras de Japón y, además, alcanzando un fuerte impacto a nivel mundial, ganando incluso un Óscar con *El Viaje de Chihiro*, en 2001.

De modo más específico, en relación al director que nos ocupa en esta investigación, las películas de Miyazaki se caracterizan por la fuerza e imaginación narrativa en sus historias y además temas que exploran la ética de la relación entre los humanos y la naturaleza. Otra fuente de inspiración para su obra es su madre, a quien representa en algunos de sus personajes, como es el caso de *Mi Vecino Totoro* y *Laputa: El castillo en el cielo*. Dentro de los temas relevantes en el imaginario visual de la obra de Miyazaki, no es posible dejar de hacer alusión a la relevancia que adopta la representación femenina. Según Pérez-Guerrero (2013):

Las mujeres tienen un papel decisivo en el universo miyazakiano, más allá del hecho de protagonizar la mayoría de las películas del director. Ellas destacan por sus destrezas y su particular forma de hacer las cosas en la esfera social, así como en el ámbito doméstico. (p. 109)

Resulta necesario saber que Hayao Miyazaki trabajó en diferentes proyectos al inicio de su trayectoria, pero el que hizo despegar su carrera de director y guionista fue *Nausicaä del Valle del Viento*, la cual fue una película animada de 1984, dirigida por Miyazaki, basada en su propio manga, publicado en 1982. Aunque esta fue una película estrenada un año antes de la fundación de su estudio, es considerada como la primera película de Studio Ghibli. El estilo de esta película, el cual más adelante fue conocido como el estilo de Miyazaki, se convirtió en un ejemplo de cómo abarcar una narrativa y tono para el estudio y las futuras obras que el director escribiría, volviéndolo así un ícono de la animación japonesa.

Considerando esta información, nos surge la siguiente pregunta: ¿cómo son caracterizados los personajes femeninos en las películas de Hayao Miyazaki? Con la presente investigación buscamos analizar y deconstruir la figura femenina planteada en las obras de Miyazaki, para así comprender la configuración de personajes femeninos que tengan fuerza y tridimensionalidad. Junto a esto, también comprender cómo se diferencia frente a la representación femenina desde un punto de vista occidental, como lo son las princesas Disney.

Para responder esta interrogante, el objetivo general de este ensayo será analizar la manera en que Hayao Miyazaki caracteriza a personajes femeninos en sus obras.

En relación a lo mencionado previamente, procederemos con los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, identificar las características principales que componen a los personajes femeninos del director. En segundo lugar, comparar los personajes femeninos de Miyazaki con las princesas Disney, en específico con Ariel y Mulan. Finalmente, analizar el impacto causado por las protagonistas escritas por Miyazaki y cómo estas logran mantenerse vigentes durante los años.

Con el fin de comprender la caracterización de Miyazaki, consideramos importante conocer los siguientes términos:

En primer lugar, según la Real Academia Española, podemos definir feminidad como “Cualidad de femenino.” (s.f., Aceptión 1), y siguiendo esta definición, tomaremos lo femenino como “Propio de la mujer o que posee características atribuidas a ella.” (s.f., Aceptión 2).

En segundo lugar, el concepto de estereotipo de género. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), un estereotipo de género es “... una opinión o un prejuicio generalizado acerca de atributos o características que hombres y mujeres, niños y [sic] niñas poseen o deberían poseer y de las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar” (2019, p. 25).

Por último, entender el término feminismo como “El conjunto de creencias e ideas que pertenecen al amplio movimiento social y político que busca alcanzar una mayor igualdad para las mujeres” (Fiss, 1995, párr. 4).

Con estos objetivos y definiciones en mente, empezamos a investigar más textos que hablan al respecto, tales como *El rol femenino en las películas de Hayao Miyazaki* escrito por María Morillo Maqueda (2017), quien explica los personajes femeninos de diversas

edades en cada largometraje y formula su opinión acerca de si son positivos o negativos, si hay diferencias con el anime en general y si se ajustan a los estereotipos sociales. Investiga a diferentes personajes en función de su rol, estatus social, edad o actitud, a la vez que observa la evolución que experimentan dichos personajes a lo largo de la historia.

Otro texto relevante para este análisis lo constituye el artículo *Beyond girlhood in Ghibli: Mapping heroine development against the adult woman anti-hero in Princess Mononoke* que menciona que ya sea que la conexión entre San y Lady Eboshi haya influido en la ficción reciente o si estas mujeres están solas, es importante tener en cuenta sus personalidades y apariencias en *La princesa Mononoke* de Miyazaki. No solo alteran la distinción entre los roles de género construidos socialmente, sino que también presentan un espectro de comportamientos femeninos heroicos (Vernon, 2017).

En ese sentido, también nos servirá de apoyo bibliográfico el artículo titulado *La aportación de los personajes femeninos al universo de Hayao Miyazaki*, escrito por Ana María Pérez-Guerrero, que examina a los personajes de las películas del director desde un punto de vista etario, optando por un foco en la juventud de sus protagonistas y el crecimiento al cual se deben enfrentar y la responsabilidad que conlleva, comparando a estos personajes con la mujer madura en Ghibli.

Ahora bien, un punto importante para lograr la comparación consiste en la presencia de Disney. Al día de hoy, como es bien sabido, The Walt Disney Company es una de las empresas líderes tanto en la industria de la animación como en la del entretenimiento, creando nuevo contenido de manera constante y estando muy presentes en la vida de los niños de todo el mundo. En relación a este ensayo, cabe recordar que sus primeros largometrajes se basaron en cuentos de hadas, los cuales en su mayoría presentaban a una princesa delicada cuyo arquetipo caía muchas veces en la damisela en apuros cuando se llegaba al clímax de la historia. A medida que la cultura moderna fue cambiando, Disney también cambió la manera en que representa a sus personajes, especialmente los femeninos. Cuando nos fijamos específicamente en las princesas de Disney, la representación de personajes femeninos y sus roles de género pueden ser descritas en al menos una de tres maneras: uno, la representación de Las princesas de Disney es la de la estereotípica damisela en apuros, y bastante doméstica. Una segunda representación apareció y cambió los roles de los personajes femeninos a uno más rebelde y ambicioso. Finalmente, un último cambio se ha visto en los personajes femeninos retratados como independientes y libres de espíritu (Barber, 2015).

El feminismo en la historia japonesa

Las mujeres en las sociedades premodernas (1580-1868) eran consideradas inferiores y las esposas eran tratadas como menores ante la ley. Al presentarse la jerarquía en una familia, se decía que el poder se compartía entre las dos partes, pero la manera en que estaban simbolizados ambos dejaban de manera implícita la visión de la sociedad, estando representado el varón por el sello familiar heredado del lado del padre y la mujer por el shamoji (una cuchara de madera que servía al cocinar el arroz).

La Segunda Guerra Mundial marcaría un cambio fundamental en la posición de las mujeres en la sociedad japonesa, ya que muchos hombres tuvieron que dejar sus trabajos para unirse al ejército y las mujeres ocuparon esos puestos. Debido a esto se volvieron más visibles, pero aún se les veía como inferiores. Citando a Onaha:

... sea cual fuere la edad de una persona, su situación en la jerarquía dependerá de si es hombre o mujer. La hija japonesa debe arreglárselas como pueda, mientras que los regalos, las atenciones y el dinero para la educación se destina a sus hermanos varones.

(2007, p. 3)

En la década de los setenta surgió el movimiento colectivo de liberación de la mujer, principalmente mujeres activistas de la Nueva Izquierda que se oponían a la educación familiar tradicional femenina. Por otro lado, durante el mismo período, Kyoko Takeda abogó por el valor de la ama de casa a tiempo completo. A principios de los ochenta, el gobierno respondió al movimiento feminista institucionalizando mucho más los derechos de las mujeres como amas de casa a través de sistemas de pensión y jubilación a favor de las esposas dependientes o trabajadoras a tiempo parcial.

Incluso en la década de los noventa, aunque las activistas luchaban por su propia emancipación y combatían la discriminación actual, no representaban la corriente principal del movimiento.

Historia de la representación femenina en la animación japonesa

Durante el periodo premoderno, muchas representaciones de la mujer se regían por el *Onna Daikagu* o *Manual de la buena mujer*, que reforzó aún más las restricciones sobre las mujeres en torno a las reglas establecidas por el código social: las mujeres eran legalmente inexistentes, no podían poseer propiedades y estaban subordinadas a los hombres en todos los sentidos. A partir de esto, la figura femenina era representada de una manera idealizada o casi inexistente en la gran mayoría de obras y cuando se trataba de un personaje femenino con una personalidad que se alejaba de las normas, usualmente era para obras kabuki donde esta sería actuada por un hombre.

Fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando finalmente se empezó a considerar a la mujer como un personaje más activo e incluso como protagonista. Desde las mujeres de Osamu Tezuka teniendo cargos y personalidades poco comunes para la sociedad japonesa en la vida real, hasta Riyoko Ikeda con *La Rosa de Versalles* (manga publicado en 1972 y animado en 1979), donde la protagonista es criada como un chico para ser la líder de los guardias del palacio de Versalles.

Para las décadas de los ochenta y noventa, el feminismo estaba consolidándose en la sociedad y más creadoras se integran a la industria del entretenimiento. Una conocida autora en este tiempo fue Rumiko Takahashi, autora de *Ranma ½* (manga publicado en 1987 y animado en 1989) e *Inuyasha* (manga publicado en 1996 y animado en 2000), cuyas heroínas poseían una caracterización especial para la época, con fortalezas y debilidades, lejos de las perfectas heroínas tradicionales. Sin embargo, quien realmente constituyó una inspiración y ejemplo para futuras generaciones fue Naoko Takeuchi con *Sailor Moon* (manga publicado en 1991 y animado en 1992), en el cual estudiantes de escuela, quienes también son heroínas guerreras, pelean contra las fuerzas del mal, luchando así también contra el estereotipo de la mujer en apuros.

Considerando las ideas hasta ahora expresadas, en este ensayo, ahondaremos entonces en dos largometrajes de Miyazaki: *Nausicaä del Valle del Viento* (1984) y *La Princesa Mononoke* (1997), películas en las cuales analizaremos el rol que cumplen los personajes femeninos a nivel narrativo y su carácter.

Por otra parte, también estudiaremos a los personajes femeninos de dos películas pertenecientes a Disney, siendo estas Ariel de *La Sirenita* (1989) y Mulan (1998) (cuya protagonista lleva el nombre de la película). De esta manera, estableceremos una comparativa entre la caracterización lograda por el director japonés versus el estudio de occidente.

Una primera vista de las películas a analizar

Procediendo ahora con el primer objetivo de identificar las características principales que componen a los personajes femeninos de Miyazaki, presentaremos los proyectos ya antes mencionados que este director escribió y dirigió de manera cronológica. Comenzando con *Nausicaä del valle del viento*.

Esta película fue estrenada en 1984 y fue el primer largometraje de Hayao Miyazaki, basándose en el manga que él mismo escribió. Se escogió esta obra para analizar por ser su debut en el mundo de los largometrajes y también porque su protagonista ha sido renombrada como el modelo de *mujer miyazakiana*.

En un futuro donde el humano envenenó la tierra a través de la polución del medio ambiente y construcción de armas de destrucción masiva, ahora el mundo está plagado de insectos gigantes y hongos de diversos tamaños, cuyas esporas en ciertas zonas le hace imposible a la humanidad sobrevivir dada su toxicidad. Nuestra historia sigue a Nausicaä, la princesa del valle del viento, quien es una chica, de edad indefinida pero claramente aún en su adolescencia, pacífica y que busca la convivencia con los insectos gigantes, un grupo de ellos conocidos como Ohm. Todo se pone en marcha cuando el ejército del reino de Tormekia los invade en busca de un “dios de la guerra” para así acabar con los insectos permanentemente. Nausicaä entonces emprende su viaje para impedir la masacre.

Los temas que presenta la película son el medio ambiente y la avaricia humana, haciendo que la audiencia cuestione los actos de la humanidad y se pregunte cómo es que aun habiendo destruido el mundo una primera vez, el humano estaría dispuesto a hacerlo una segunda con tal de estar en el poder. Apelando también, a través de su protagonista, a la compasión y entendimiento para compartir la tierra y ser consciente de la naturaleza.

Como se mencionó antes, la protagonista de esta obra es Nausicaä, una princesa guerrera pacifista (en el sentido de que defiende a su pueblo desviando a las amenazas, no atacándolas). Su manera de calmar a los Ohm e interactuar con su pueblo la hace ser querida y respetada a pesar de su corta edad. También cumple la profecía mencionada por Nausicaä y otro personaje al principio de la película que predice que “surgirá un salvador para crear un vínculo con la gran tierra y por fin guiar a la gente a una tierra pura” (Miyazaki, 1984, 20:10). Como menciona Ian Condry en *Feminism and Studio Ghibli*, es importante señalar que este papel estaba codificado originalmente como masculino, con la imagen de un hombre barbudo que acompañaba a las palabras, lo que hace que Nausicaä subvierta el rol del salvador masculino que la película presenta en su inicio (2015).

Otro personaje femenino destacable de esta película es Lady Kushana, quien es a la vez una emperatriz y una comandante militar que recibe el respeto total de sus soldados y se mantiene firme ante el peligro. Una mujer de carácter disciplinado y dominante a la que le falta un brazo, divergente del tipo de cuerpo que un personaje con tal poder suele representar. Un detalle interesante de este personaje es que su título de emperatriz lo tiene solo ella, dejando en claro que no necesitó casarse con nadie para recibir el título, un importante cambio de lo que era común en la historia de la humanidad.

Continuando tenemos *La Princesa Mononoke*, película dirigida y escrita por Hayao Miyazaki, estrenada en el año 1997. Escogida por la ruptura de dinámicas dentro de la sociedad, mostrando mujeres fuertes y decididas que lideran sus comunidades, como lo es la villana Lady Eboshi. Además, por la potente imagen que proyecta la Princesa Mononoke, San, al ser el ícono de la lucha ambiental que acontece en el largometraje.

El filme narra la historia de Ashitaka, un príncipe, quien tras asesinar a Nago, un Dios jabalí convertido en demonio, es afectado con una maldición mortal, por lo que Ashitaka debe abandonar su pueblo natal, y emprender un viaje en búsqueda de una cura a este mal. Adentrándose en su viaje se encuentra con un grupo de personas, quienes al transportar arroz son atacados por los dioses lobo. Es en la Ciudad de Hierro en donde conoce a la Dama Eboshi, líder del pueblo minero, quien busca el progreso tecnológico pese al costo ambiental que este pueda causar. Allí también se revela que ella fue la responsable de que Nago se hubiese convertido en demonio, y además que el joven conoce la historia del Espíritu del bosque, quien podría tener una cura a su maldición. En el bosque también se encuentra con San, más conocida como la Princesa Mononoke, una chica humana criada en el bosque por dioses lobo, tras ser abandonada por sus padres siendo solo un bebé. Desarrolla un intenso odio hacia a los humanos, y ella misma no se reconoce como uno. Es valiente y no duda en enfrentarse a quienes buscan destruir el bosque.

La sociedad presente en la película no muestra grandes distinciones entre hombres y mujeres, lo cual podemos apreciar en la manera de relacionarse que tiene la Ciudad de Hierro. Ambientación situada en la Era Muromachi (1336-1573), periodo de fuertes guerras, en donde aumentó la producción de metales, en específico el hierro, para el cual requería la tala de árboles y el bosque para obtener carbón.

A lo largo del film, San se enfrentará a un conflicto interno, el cual es la contraposición entre su lado humano y “salvaje”, ya que, debido a su desprecio hacia su propia especie, no puede sentirse identificada con esta, mientras que tampoco pertenece al lugar de las bestias del bosque. En este conflicto también influye Ashitaka, pues su aparición lleva a San a colaborar junto a otro humano, para devolverle la cabeza al Espíritu del Bosque. Finalmente, se muestra un cambio en ella, que, si bien continúa despreciando a los seres humanos, logra aceptar su aprecio hacia Ashitaka.

Durante la película se aprecian dos facetas de Lady Eboshi: por una parte, como figura antagonica, una mujer seria, segura de sí misma y decidida a cumplir su objetivo de asesinar a los dioses y a San, y talar el bosque; Por otra parte, también observamos una cara más positiva, reflejada en la manera en que la comunidad minera la trata con respeto y gratitud. Esto se ve especialmente en las mujeres, al explicar que la dama Eboshi las libera de la prostitución y les da una oportunidad para trabajar los metales. Al final de la película, con la Ciudad de Hierro destruida y la tierra restaurada, se muestra un desarrollo de ella como personaje al adquirir conciencia sobre la importancia del bosque, queriendo empezar de nuevo junto a su pueblo y hacerlo mejor.

Otro personaje a destacar es el conjunto de mujeres que forman la Ciudad de Hierro. Las mujeres de la Ciudad de Hierro, como fue mencionado previamente, fueron liberadas por la dama Eboshi del trabajo sexual al cual se veían sometidas, dándoles una nueva oportunidad para trabajar junto a otras mujeres. El trabajo que desempeñan es vital en su comunidad y, al momento de enfrentarse en guerra con otro pueblo, son las mujeres quienes reciben las armas de fuego que Eboshi estaba fabricando, mostrando que ellas están dispuestas a luchar con tal de proteger a su ciudad y a los suyos, manteniéndose leal en todo momento a su líder.

Continuando con los proyectos a analizar, tenemos a *La Sirenita*, estrenada en 1989 por el estudio de Walt Disney y basado en el cuento danés de Hans Christian Andersen con el mismo título. Esta obra fue escogida por ser un hito para Disney, en el sentido de haber sido una película en que por primera vez se atrevía a experimentar con una protagonista que se salía de cierta forma del estereotipo de “princesa Disney” por el cual estaba tan marcado el estudio. En su lugar, nos mostraban por primera vez una princesa que no era perfecta, y a la cual su rebeldía e ingenuidad la mete en problemas. Cabe mencionar también su cercano estreno a Nausicaä, además de la manera en que Ariel comparte bastantes similitudes con la protagonista de Miyazaki, las cuales se mencionarán más adelante.

La historia sigue a Ariel, una sirena de 16 años que es la princesa del mundo acuático y con una afición por las cosas del mundo exterior. Su padre, el rey Tritón, no aprueba que

Ariel no se quede en el reino cumpliendo sus responsabilidades, muchas veces tratándola aún como una niña. La historia se pone en marcha cuando salva al príncipe Eric, del mundo terrestre, de ahogarse cuando una tormenta hunde su barco. Ariel cae perdidamente enamorada del chico, pero no puede vivir en su mundo. Un día, su padre descubre su escondite y destruye toda su colección, provocando que Ariel se escape. Es ahí cuando la bruja del mar, Úrsula, le ofrece convertirla en humana a cambio de su voz, teniendo solo tres días para que el príncipe le dé un “beso del verdadero amor”.

Este largometraje muestra la relación padre e hija, el amor romántico y el poder estar dispuestos a conocer gente de entornos diferentes. Presentando, a través de un cuento de hadas, como se pueden unir dos mundos distintos y como el amor, tanto el de pareja como el de familia, pueden lograr lo impensable.

El personaje que muestra todo esto es Ariel, nuestra protagonista. Es la séptima y más joven hija del rey Tritón, gobernante del reino de en el fondo del mar. Si bien dentro del reino es conocida por tener una bella voz, ella creció con el gusto secreto de recolectar elementos de la superficie y anhelaba algún día experimentar la vida terrestre libremente. Por su joven edad, su padre no toma en serio sus preocupaciones y gustos. Cuando él destruye toda su colección, ella decide tomar el asunto en sus manos y ver la manera de ir a la superficie, terminando frente a Úrsula y firmando un contrato de dar su voz a cambio de un par de piernas con la condición de que el príncipe debe besarla antes de tres días o sino pasará a ser parte del jardín de algas mutantes de tritones y sirenas que la bruja posee. Preocupada al principio de no poder hablar con el príncipe, su perseverancia, ingenio y optimismo hacen que pueda enamorarse de ella incluso sin una conversación.

Además de Ariel, otro personaje femenino de la película es Úrsula, una habitante del reino que hace muchos años fue exiliada por el Rey Tritón. Ella es vengativa, planificadora y hambrienta de poder. Se las ingenia para aprovecharse del estado vulnerable de Ariel y hacer un trato con ella, dándole un cuerpo de humana a cambio de su voz ya que sabe que esta es la cualidad más linda de la sirena. Cada vez que su objetivo de condenar a la princesa a una vida en su jardín se ve en peligro, ella inserta situaciones para que el momento romántico se vea interrumpido, mostrando su naturaleza tramposa y que no aceptará la derrota. Más adelante, al ver que su plan estuvo a punto de fallar, se hace pasar por una hermosa mujer y hechiza al príncipe Eric para que se case con ella. Eventualmente fracasa y muere apuñalada por el barco que timonea Eric.

Continuamos con Mulan, película de animación estrenada el año 1998, producida por Walt Disney Studios. Basado en el poema chino *La Balada de Hua Mulan*, relata la historia de Mulan, una joven quien, disfrazada de soldado, valientemente toma el lugar de su padre en el ejército imperial. Escogimos esta película por la fuerte presencia que cobran los temas de género y cómo esto se refleja en nuestra sociedad actual.

Profundizando en la historia, nos enfrentamos a una sociedad dominada por hombres, donde las mujeres no deben hablar libremente frente a la figura masculina. Mulan, tras un desastroso encuentro con la casamentera, es condenada a traer deshonor a su familia, aspecto muy importante para las familias de la antigua China. Tras esto, su padre, ya envejecido, es convocado a la guerra contra los hunos por lo que decide reemplazarlo, presentándose vestida

como hombre con el nombre de Ping. Allí pasa por diversas dificultades durante su entrenamiento, y sumado a esto, la necesidad de ocultar su identidad de mujer, la cual, de revelarse, la condenaría al deshonor y la muerte. Pese a todo esto, ella logra destacar y demostrar lo ingeniosa que puede ser, ya sea en el entrenamiento, donde gradualmente gana la confianza del general Li Shang, como también en el primer enfrentamiento en contra de los hunos, donde aparentemente elimina a Shan Yu, líder del ejército enemigo.

Al revelarse su secreto, es echada del ejército y debe volver a su hogar. En medio del viaje se encuentra con que Shan Yu, quien sigue con vida y se dirige al palacio imperial en búsqueda de asesinar al emperador. Frente a todo, Mulan irá a avisarle a Shang y sus compañeros, quienes le hacen caso omiso hasta que ven la amenaza real. Finalmente se enfrenta a Shan Yu con el apoyo de sus compañeros y es reconocida por el emperador.

Como fue mencionado anteriormente, el honor es uno de los valores en los cuales se desenvuelve el mundo en donde se desarrolla Mulan. Junto a esto, los estereotipos de género y expectativas de la sociedad también son uno de los temas centrales de la película. Iniciamos el largometraje mostrando a Mulan escribiendo en sus brazos los valores fundamentales que deben tener las mujeres: “callada, reservada, graciosa, educada, delicada, refinada, equilibrada, puntual”. (Bancroft, Cook, 1998.) La manera en que Mulan brindará honor a su familia, como se plantea al inicio de la historia, es mediante el matrimonio. De esta forma, se plantea cómo Mulan es una mujer que no calza en los estándares sociales, ella misma expresando que mostrándose tal cual es, le traería grandes pesares a su clan.

Esta película muestra la presencia de una figura femenina fuerte, que desafía los binarismos de género, tomando ambas identidades tanto femenina, como masculina, las cuales convergen en una sola persona y quiebran los estereotipos planteados.

Mulan es respetada durante su tiempo en el ejército por estar presentada como Ping. Sin embargo, incluso si siendo mujer puede realizar todo lo que un hombre hace, al ser reconocida como una, es menospreciada.

Cerrando este capítulo, podemos reconocer tanto en la obra de Miyazaki como en Disney diversos tipos y variedades de personajes femeninos. En ellos encontramos tanto mujeres luchadoras, que toman acción para defender sus pueblos e ideales, como se nos muestra especialmente en el caso de Nausicaä y La Princesa Mononoke, como mujeres que están pasando por su viaje a la madurez y encontrando su valor propio, en el caso de La Sirenita y Mulan. No solo las protagonistas tienen relevancia en estas historias, sino que también se nos presentan antagonistas fuertes y con motivaciones, en el caso de Kushana y la dama Eboshi, y personajes secundarios o incidentales (no así de menos importancia) como lo son las mujeres de la Ciudad de Hierro en La Princesa Mononoke. Es en esto que destacamos la narrativa en los largometrajes del director nipón ya que rompe los límites preestablecidos en el rol femenino, siendo un gran ejemplo para las mujeres de todas edades gracias a su representación.

Contraste entre la figura femenina de Miyazaki y Disney

Ya habiendo examinado las películas necesarias para el desarrollo de este ensayo, procederemos a analizar las similitudes y diferencias que pueden tener estas en cuanto a la construcción de sus personajes femeninos: la manera en que estas conviven con otros personajes y con el mundo que las rodea, cómo apoyan a la trama y cómo esta se acopla a los distintos temas que se irán desarrollando a través de ellas.

Iniciando con Nausicaä y Ariel, podemos ver que, aunque ambas comparten la misma posición de princesas, una personalidad alegre y el mismo estrato generacional, en lo que respecta a como son vistas en sus propios reinos, ambas tienen grandes diferencias. Donde Ariel es vista como alguien un poco extraña cuyo valor cae en su bello canto y dejada en menos por su edad e inocencia, Nausicaä es respetada y constantemente es crítica de la posición no solo de sus enemigos, sino también de su mismo padre, no dejándose pasar a llevar.

Dicho esto, algo importante que mencionar es el hecho de que, si bien el personaje de Miyazaki tiene muchos valores importantes, estos valores la vuelven demasiado “perfecta”, pues las dificultades a las cuales se enfrenta a lo largo de la historia no presentan un desafío para las habilidades que ella posee, resolviendo los conflictos y escapando de las situaciones en las que se ve envuelta con mucha facilidad, quitándole peso a un personaje con gran potencial. Por otro lado, Ariel presenta distintas aristas dentro de su personaje, mostrándose como una joven inmadura al inicio, con una personalidad más “libre”, la cual es mal vista dentro de su sociedad. Sin embargo, Ariel utiliza esta parte de ella a su favor para adaptarse al mundo exterior, y crecer a partir de esto, desarrollo que nosotros como espectadores somos capaces de ver a lo largo del film. A cambio de Nausicaä, quien desde el inicio es vista como una heroína en su pueblo, hecho que no cambia a lo largo de la película, haciendo que a pesar de que podemos ver un desarrollo importante en la propia historia a través de los sucesos que ocurren en el mundo y alrededor de ella, el ver que estos no le otorgan dificultad alguna arriesga que, para el espectador, Nausicaä carezca de un importante desarrollo como personaje. Podría entonces intuirse que, en este caso, Disney arma una trama con un arco de personaje, enfocada en el cambio por el que debe pasar Ariel a lo largo de la historia, mientras que Miyazaki arma la trama no sólo centrada en el personaje de Nausicaä, sino también en el mundo que la rodea y en las maravillas de este, poseyendo la protagonista un arco un tanto más débil, reforzado por el universo en el que habita. Esto último puede deberse a que *Nausicaä del Valle del Viento* es la primera obra del autor, por lo que no poseía la experiencia que fue adquiriendo más adelante en cuanto a la construcción de sus protagonistas.

Otro punto importante a destacar es la contraposición y relación entre Lady Kushana y Nausicaä. Condry menciona que, supuestamente, Kushana debe interpretarse como una antagonista, y en contraste con la pureza infantil y el optimismo de la protagonista, parece que los rasgos de la personalidad de Nausicaä, en contraposición a los de Kushana, son los que se presentan como ideales (2015, p. 6). Ambos personajes se contraponen el uno con el otro y al final del día ambas pueden ser vistas como heroínas en sus propios contextos: tanto

Nausicaä como Lady Kushana velan por el bien de la humanidad, y aun siendo este último personaje la que se deja cegar por el poder, al final llega a un acuerdo con Nausicaä y a través de la comunicación ambas salen de la crisis con vida y con nuevas perspectivas. Si bien sus personalidades y *modus operandi* son diferentes, al final terminan siendo dos caras de una misma moneda y en el fondo ambas son mujeres nobles. Esto también aleja a estos personajes de lo que era común en la época en historias épicas, en vez de terminar en una batalla entre ambos frentes el clímax de la historia llega en forma de entendimiento y respeto.

Otro punto a comparar es el cómo ambas películas tratan a la mujer antagonista. En Nausicaä, presentando a la Princesa Kushana como una persona con un poco más de profundidad, que presenta una evolución al final, puesto que está dispuesta a escuchar lo que la protagonista tiene que decir, agregándole valor al conflicto de la historia. Mientras tanto, Úrsula es solo presentada como una villana para avanzar la historia, sin darle una oportunidad de mostrar otros lados de ella, convirtiéndola en un recurso de trama más que un personaje. Esto podría deberse a la mentalidad que Miyazaki tuvo desde los inicios de su carrera, como explica en una entrevista en *Shūkan Young Magazine* en 1984:

Bueno, los hombres no están en buena forma hoy en día. Cuando un hombre dispara un arma de fuego, es como si disparara porque ese es su trabajo, y no tiene otra opción. No es bueno. Cuando una chica está disparando un arma de fuego, es realmente algo. ... La historia de un hombre que gana independencia siempre se cuenta a través de algunos acontecimientos en los que derrota a un oponente en una batalla. Pero en el caso de la mujer, es sentir, aceptar.

Desde un inicio veía que el potencial de los personajes femeninos desde un punto de vista narrativo, y su pensamiento de que una mujer toma un arma porque realmente es una decisión a partir de algo que cree vale la pena defender es algo que decidió incorporar tempranamente en sus obras. Esto se ve claramente en Kushana, quien no declara una guerra por que sí, sino porque piensa que es lo mejor para su reino, pero luego se da cuenta de su error y está dispuesta a la conversación.

Como hemos mencionado antes, en *La Princesa Mononoke*, dos figuras femeninas opuestas se alzan representando la guerra ambientalista que plantea Miyazaki. San, por su parte, busca proteger el bosque de los ataques humanos, mientras que la dama Eboshi busca asesinar a los espíritus de este para así talar los árboles y con esto, aumentar la producción de metales de su pueblo. Pese a su enfrentamiento, podemos encontrar algunas similitudes en ellas como personaje, en su personalidad. Ambas son mujeres que están dispuestas a todo con tal de cumplir su objetivo, sea destruir, o proteger. Tienen un carácter fuerte, decidido, que se diferencia en su manera de luchar.

Por su parte, San se muestra más apática, distanciada de los humanos, y solo se apoya en los dioses lobo y su madre, Moro, en su accionar a lo largo de la película, e incluso al final del relato, en donde llega a sentir afecto hacia Ashitaka, expresa que jamás perdonará el accionar de los humanos. Por otro lado, la dama Eboshi se presenta como una líder, dirigiendo a un pueblo, quien confía en ella y ella también se preocupa por su bienestar, más que estar accionando por beneficio propio. Eboshi también es revolucionaria a su modo, puesto que no cree en el emperador de esa época.

Si bien Ashitaka es el protagonista de la historia, quien debe encontrar la manera de deshacerse de su maldición, debido a su manera de actuar más conciliadora en el conflicto de la historia, no es la cara que representa a la película. Por otro lado, San es una figura icónica, al simbolizar la lucha de la naturaleza en contra la destrucción que incursiona la humanidad en esta. Ashitaka puede ser considerado como el arquetipo del héroe, pero a diferencia del común de este arquetipo, él no se muestra como el tipo salvaje, impulsivo y valiente, sino que él observa ambos lados de la moneda, el de las criaturas del bosque, como el de la Ciudad de Hierro, para determinar su accionar, y de igual manera, busca conciliar ambas partes para que puedan llegar a un acuerdo. San, al contrario de él, sí se presenta como una fuerza salvaje. Pese a estas diferencias, ambos logran colaborar para devolverle la cabeza al Espíritu del Bosque y así restaurar la naturaleza.

Volviendo a la comparación entre Miyazaki y Disney, una gran diferencia que poseen *La Princesa Mononoke* y *Mulan*, son las temáticas que ambas películas presentan. La película del director japonés trata acerca de temas éticos, como lo es la acción de los humanos sobre la naturaleza, el conflicto medioambiental, mientras que *Mulan* trata principalmente sobre la (in)equidad de género, y el encontrar tu propio valor. Estas diferencias también están reflejadas en los mundos en el cual San y *Mulan* se desenvuelven, puesto que en *La Princesa Mononoke*, por su parte, vemos una sociedad en donde las diferencias entre géneros no tienen relevancia, cosa totalmente distinta en la sociedad de *Mulan*, en donde se presenta al hombre por sobre la mujer. Si bien se menciona al inicio de *La princesa Mononoke* que las mujeres del pueblo nunca recibieron respeto, aludiendo a la inequidad fuera de este, la historia comienza con una sociedad sin una jerarquía entre hombres y mujeres mientras que *Mulan* basa toda su trama en demostrar que una mujer puede hacer lo mismo que un hombre, pero al llegar el final de la película solo vemos que Fa Mulan es reconocida mientras el resto de la sociedad se mantiene igual. No vemos después a niñas siendo tratadas mejor por los varones, no vemos a mujeres comenzando a tomar cargos masculinos, su madre sigue recibiendo invitados y su abuela sigue mostrando el mismo interés de que se case independiente de lo que acaba de lograr por su cuenta. Mientras tanto, en la otra película, no solo hay mujeres con cargos profesionales y militares, sino que también se las ve sin miedo respondiéndoles a soldados varones mientras se mantienen firmes por defender a Eboshi.

En *Fa Mulan* encontramos a una adolescente quien se ve presionada por las expectativas de la sociedad, la cual la margina y condena, y además una búsqueda por encontrar su valor propio. Es aventurera, algo torpe, pero también impulsiva, puesto a que decide reemplazar a su padre en la guerra incluso si esto pudiese costarle la muerte. Durante

la película presenta un desarrollo puesto que el entrenamiento al cual se enfrenta en el ejército le permite demostrar sus habilidades, y también el como ella no se rinde ante las adversidades, encontrando soluciones creativas e inteligentes a desafíos que se le presentaban, e incluso pudiendo aplicar esto en enfrentamientos.

Por otro lado, en San, se nos presenta a una joven alienada de la sociedad humana, al haber sido criada por la diosa lobo Moro en el bosque, quien reniega de su cualidad de humana hasta el final, pese a no calzar también con los habitantes del bosque. De personalidad luchadora, es algo impulsiva en su búsqueda de evitar la destrucción del bosque, lanzándose a la pelea incluso si esta puede causarle la muerte.

Ambas son marginadas de la sociedad en distintos aspectos, pero la manera en que el relato lleva la narrativa de ambas nos muestra que Mulan logra superar esta marginación mientras que para San incluirse en el mundo humano no es algo que tenga importancia, ya que su identidad recae en el bosque.

Ya habiendo discutido diversas perspectivas entre distintos personajes, consideramos importante la comparación entre Nausicaä y San. Si bien ambas salen del mismo estudio con películas que contienen un mensaje similar sobre el medioambiente y la guerra, estos dos personajes son bastante diferentes. Nausicaä muestra un gran aprecio por las personas y criaturas a su alrededor sin discriminar, incluso al haber crecido en una sociedad que les teme a los insectos, ella muestra un gran cariño por estos y la naturaleza tóxica en la que existe. Por otro lado, el conflicto de San es que no puede confiar en los humanos y al inicio de la película no está dispuesta a hacerlo ya que prefiere proteger con su vida a las criaturas de la naturaleza. Ambas muestran una personalidad y manera de llevar a cabo sus acciones muy distintas la una de la otra. Por un lado, la habilidad de dialogar y empatizar de Nausicaä la vuelve un personaje con virtudes que podrían decirse son la fuerza principal de las historias Ghibli. Pero, por otro lado, el crecimiento de San a lo largo de la historia al colaborar con un humano para así salvar el bosque es una parte esencial de la temática del estudio y la construcción de sus personajes. Si bien Nausicaä no llega a tener un conflicto interno tan profundo en comparación con San en la trama, ambas se complementan en cuanto a personalidad. Donde una es más débil, la otra es más fuerte y la virtud de una es el defecto de la otra.

Continuando desde un punto de vista más general, estaría la evolución del personaje femenino en ambos estudios según las películas ya mencionadas. Primero podemos ver en Miyazaki que Nausicaä muchas veces se encuentra en una mentalidad que, si bien no es absolutamente tranquila, ciertamente es moderada llegando a verse en armonía incluso cuando se ve envuelta en caos y al momento de tratar un problema lo resuelve de manera rápida y sin contratiempos. Esto, si bien exhibe un personaje femenino cuyo contexto es empoderado, muestra que los inicios del estudio al momento de presentar a una protagonista que mostrara un poco lo que el estudio quería inculcar en mujeres jóvenes era bastante idealizado, mostrando reacciones alejadas de la realidad donde Nausicaä logra salir de un problema moral y el lugar más oscuro de su psiquis en menos de dos minutos en una película

de casi dos horas. Sin embargo, se ve un claro y gran avance en San, en la cual se ven tanto virtudes como defectos en su personalidad, dándole una tridimensionalidad refrescante, donde además no se la muestra como alguien delicada y pulcra en sus acciones, sino como alguien salvaje y “animal”, irónicamente volviéndola alguien más humana comparada con lo que antes era normalmente visto en un personaje femenino en las películas animadas.

Esto es del lado de los personajes femeninos que han recibido un papel principal en las historias del estudio, pero también las mujeres que sirven como “antagonistas” han presentado una evolución en el sentido que Eboshi es mejor presentada a lo largo de la película en comparación a Kushana, es decir, vemos más de ella y sus acciones en el transcurso de la trama, pero ambas ya de por sí muestran una buena base de tridimensionalidad y crecimiento de personaje.

Siguiendo ahora con Disney, se debe tomar en cuenta que Ariel dio inicio a un nuevo molde de lo que era la princesa de cuentos de hada en el estudio. Previo al estreno de *La Sirenita*, las princesas Disney estaban caracterizadas por ser personajes pasivos: ellas no provocaban muchos de los cambios y la historia ocurría independiente de sus acciones. Con *La Sirenita* encontramos un avance, puesto que se presentan nuevas cualidades como un carácter más libre e incluso saliendo de la obediencia en el inicio de la película, a diferencia de Aurora o Cenicienta, Ariel activamente buscaba cambiar su destino durante la trama. Pese a esto, aún quedaba un gran camino por recorrer, puesto que su personalidad se ve atascada en estos mismos estereotipos que encontrábamos en las princesas Disney de antaño, sigue existiendo la búsqueda del príncipe azul que le daría motivo y validación como persona. Continúan los temas limitados de la historia, solo tomando el amor como el principal y básicamente con un desenlace predecible ya que termina siendo un final donde la princesa es rescatada por el príncipe y termina casándose con él. Mulan muestra una gran evolución a partir de esto, no solo haciendo que la trama trate sobre el género, sino dándole una personalidad donde tiene la libertad de cometer errores y constantemente quiere probarse a sí misma y a sus compañeros varones. Además de esto, el final de la película muestra un cambio al no casarse con el interés amoroso, ni siquiera dándose un beso y terminando en algo abierto ya que el amor nunca fue el tema principal, sino el crecimiento de Mulan. Si bien la evolución es algo lenta, cada vez se volvía más y más clara que buscaban personajes femeninos más humanos y no solo instrumentos narrativos.

Impacto de los personajes femeninos Miyazaki en la actualidad

A pesar de que las películas del director datan de los ochenta hasta los 2000, con otra pronta a estrenar a la fecha de escrito este ensayo, si hay algo que muchas de ellas tienen en común es el impacto que han tenido, no sólo en la industria cinematográfica, sino también en la sociedad, siendo muchas de estas películas conocidas y alabadas por grandes grupos de personas, películas que suelen salir casualmente en las conversaciones, y que frecuentemente se miran más de una vez por la gran impresión que dejan.

Como ya mencionado antes a lo largo de este ensayo, una gran característica de los personajes femeninos escritos por el director es que son mujeres fuertes, decididas, e indispensables para mostrar sus historias y el mundo a través de sus ojos. A diferencia de los personajes de historias occidentales, la llamada “mujer miyazakiana” suele poseer características que las hacen sentir como seres tridimensionales, alejadas de la perfección o de las “mujeres delicadas” que se nos suele mostrar en las principales producciones de la animación de occidente, otorgándonos personajes femeninos que, así como poseen virtudes, también tienen muchos defectos, los cuales deben explorar a lo largo de la trama.

Así también es como, a través de sus personajes, Miyazaki explora distintos temas que pueden llegar a afligir a las mujeres a lo largo de su vida, temas totalmente realistas, como la inseguridad, falta de autoestima, el miedo a crecer, el amor, el machismo de la sociedad, e incluso hitos históricos a los que las mujeres han tenido que enfrentarse, como el acoso durante la guerra o la prostitución. El director los retrata de manera sutil, a veces incluso metafórica, incluyéndose así en su exquisita construcción de mundo y personajes que siempre acompaña a sus historias. Es por esto que puede decirse que, ante la presentación de problemáticas actuales y reales, las obras de Hayao Miyazaki suelen llegar a un público mayor y mucho más maduro, a diferencia de lo que podrían ser películas del ya antes mencionado Disney, que suele presentar problemáticas fantásticas a irreales, atrayendo a un público más infantil.

Ahora bien, ¿cómo ayuda esto al impacto que los personajes de Miyazaki han tenido, y aún tienen en la actualidad?, y ¿por qué es tan importante?

Comenzando desde una perspectiva de negocios, las películas de Miyazaki crearon un temblor en lo que fue la industria de la animación. Aun siendo películas que eran extranjeras, estos proyectos múltiples veces lograban sobresalir junto con los de Disney en cuanto a narrativa y calidad.

Las películas de Miyazaki han tenido gran relevancia a nivel mundial, esto viéndose reflejado en las recaudaciones totales obtenidas. Según Box Office Mojo, *Nausicaä del Valle del viento* recaudó \$8,853,968 mientras que *La Princesa Mononoke* consiguió \$169,971,552. De esta manera, vemos cómo los filmes de Miyazaki logran posicionarse en la pantalla mundial incluso teniendo un estilo de narración y edición muy distinto al de occidente, donde la reflexión y contemplación es uno de los puntos cruciales al momento de mirar estos largometrajes.

Con esta visión narrativa, muchos movimientos se vieron reflejados. Las películas de Miyazaki tocan temas como la lucha entre la naturaleza y el ser humano, con mensajes de carácter ambientalista que, al día de hoy, son cada vez más relevantes. Junto a este movimiento, también encontramos al movimiento feminista, al cual se liga fuertemente al ambientalismo. Estas obras, al presentar diversos personajes femeninos que se rebelan al canon de cómo era la mujer comúnmente vista por la sociedad en sus momentos de estreno, se puso a la vanguardia de lo que sería la representación femenina.

Con todos estos puntos ya hablados, podemos entender el por qué estas obras han generado un gran impacto y logrado un legado que vive hasta el día de hoy, volviéndose el nombre del director Hayao Miyazaki uno de los más conocidos en la industria de la animación.

Conclusión

Un elemento que nos llamó la atención desde el inicio fue que, a pesar del contexto social que ocurría en la generación de Hayao Miyazaki, el cual dividía bastante los roles de género, como mencionamos en la introducción, gracias a la presencia de su madre, Miyazaki creció con un respeto al género opuesto que más adelante no solo lo ayudó a tener una visión más abierta al momento de comenzar su carrera como animador, sino que también potenció y diversificó la construcción narrativa que le otorgaba a múltiples personajes femeninos. Presentando no solo un personaje que se escapa del estereotipo de la mujer que solo aparece para ser el interés amoroso en las películas de acción ó una damisela en peligro, sino también a un abanico de múltiples personajes con distintas personalidades, fallas y virtudes que logran coexistir las unas con las otras con una tridimensionalidad muy pocas veces vistas en películas animadas. Incluso comparándolas con otras obras aparte de las mencionadas en este ensayo que pueden ser incluso más recientes, los personajes femeninos de Miyazaki siguen siendo iconos y grandes ejemplos de la construcción de roles femeninos dentro de la narrativa.

En los personajes femeninos de Hayao Miyazaki podemos encontrar elementos generales que las caracterizan: ser líderes, luchadoras, y por sobre todo fieles a sus ideales, preparadas para enfrentarse a quien amenace el mundo por el cual velan. Junto a esto, presentan diversas aristas que enriquecen sus personalidades, y las hacen únicas. El carácter mediador, pero valiente que posee Nausicaä al momento de proteger a los Ohm, o la feroz lucha para proteger el bosque de San, son tan solo unas de las maneras en que podemos apreciarlas dentro de sus historias. Es importante destacar el que, ellas como personajes, son desarrolladas en función a lo que sucede en sus mundos, ellas cumplen un rol en su historia, que, si bien no es impuesto, va más allá de sus luchas internas, sino que se mezcla con temas éticos y morales que, actualmente, están muy presentes, como sucede con el conflicto medioambiental. Generalmente encontramos el paso a las sutilezas y metáforas, dando al espectador a interpretar y junto a la película construir al personaje, más que mostrar explícitamente su pensar. También, sin olvidar a las antagonistas, encontramos la redención y cambio que adquieren tras finalizar el conflicto, dando paso al aprendizaje. Todo esto contribuye a lograr personajes femeninos creíbles y tridimensionales.

Si bien en la mayoría de las películas dirigidas por Miyazaki, se nos muestran personajes femeninos que suelen ser acompañadas de un personaje masculino con el que finalmente termina estableciendo un interés romántico, la forma en que lo lleva es muy distinta a la manera en que suele ser llevado en las películas occidentales. El tema del amor romántico termina siendo más bien un componente, algo que acompaña al personaje e incluso añade más a su tridimensionalidad y a la manera en que se nos muestra.

Las mujeres miyazakianas poseen tanta profundidad, que el romance es capaz de desarrollarse y sentirse natural a lo largo de la historia, sin la necesidad de que sea el foco principal de esta, ni de que el personaje masculino le quite el protagonismo a ella, o necesite sacarla de apuros para que ella se enamore de él, como puede darse en films de nuestro lado del planeta.

De esta manera, los valores que presentan los personajes femeninos del director japonés no giran en torno a una relación romántica, agregándole riqueza a su narrativa, y haciendo que sus interacciones y eventual relación con el interés amoroso se sientan más reales para el espectador.

Está de más mencionar que Hayao Miyazaki no es sólo conocido por crear historias y protagonistas interesantes, sino también por presentar mundos maravillosos, a través de los cuales suele representar culturas (generalmente la japonesa) de una manera creativa, original, y llenas de belleza visual.

Llevando esto a los personajes femeninos del director, al ser componentes tan importantes en sus films, y la mayoría de las veces, protagonistas de los mismos, los mundos que Miyazaki nos presenta son a través de ellas, a través de sus ojos. Ellas son quienes viven e interactúan en este, y a través de ellas vamos conociéndolo, enriqueciéndolas aún más como personajes.

Todo esto nos muestra la interesante construcción de Miyazaki y como es que el director desarrolla a sus personajes. Al ser guiadas no solo por una heroína, sino también por diferentes personajes femeninos cuya configuración nos permite empatizar con cada una de ellas, fomenta un nivel de comunicación y sororidad que muchas veces es poco visto en múltiples medios. Invita no solo a creadores audiovisuales a ir más allá al momento de crear una historia, sino también a que gente de diferentes contextos y partes del mundo se cuestionen lo que es realmente ser femenina o una mujer empoderada. Miyazaki logra no solo darles esperanza a los personajes en la historia al final de sus películas, sino que también darle, a través de sus personajes femeninos, esperanza a la audiencia y motivarla con la idea de que, si permitimos abrirnos a diferentes personas teniendo diferentes puntos de vista y ver más allá de los límites impuestos por la sociedad sobre el género, se puede avanzar a un futuro mejor. A un mundo que no solo podamos ver en películas animadas. Miyazaki, anticipado a la época, logró hacerlo. Y ya podemos ver, al día de hoy, estudios de occidente siguiendo la misma fórmula: escribir personajes femeninos con la figura de la mujer empoderada, creando productos animados con los que la audiencia juvenil ha podido crecer e identificarse.

Para finalizar, queremos dejar una invitación al análisis crítico de aquellos personajes femeninos que encontramos en los productos audiovisuales que consumimos, sus cualidades, desarrollo y el papel que desempeñan dentro de la historia y, de esta manera, abrir espacio para la reflexión en cómo esta representación impacta nuestro día a día.

Lista de referencias

- Ashman, H. Musker, J. (Productores), & Clements, R. Musker, J. (Directores). (1989). *La Sirenita* [Película]. Estados Unidos: Walt Disney Animation
- Barber, M. (24 de noviembre de 2015). *Disney's Female Gender Roles: The Change of Modern Culture*. Recuperado de <http://hdl.handle.net/10484/12132>
- Coats, P. Garber, R. Haaland, K. (Productores), & Bancroft, T. Cook, B. (1998). *Mulan* [Película]. Estados Unidos: Walt Disney Animation
- Fiss, O. (1995). ¿Qué es el feminismo?. *THEMIS Revista De Derecho*, (32), 211-220. Recuperado de <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11550>
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2019). *Creciendo en igualdad. Guía para madres, padres, tutores y profesorado para enfrentar los estereotipos de género y promover un trato igualitario entre niños, niñas y adolescentes*. Recuperado de <https://www.unicef.org/chile/media/3076/file/lacro-igualdad.pdf>
- IMDb. (2023). *Nausicaä of the Valley of the Wind*. *Box Office Mojo*. Recuperado de <https://www.boxofficemojo.com/title/tt0087544/>
- NHK World - Japan. (24 de febrero de 2019). *Episodio 1: Aquí está Ponyo*. Recuperado de <https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/es/ondemand/video/3004569/>
- Melchor, A. (2022). *La representación de la mujer en el anime: Reflejo de la cuestión de género en la sociedad japonesa y elemento transmisor de violencia simbólica*. Recuperado de <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/55773>

Miyazaki, H. (20 de febrero, 1984). *Interview with Hayao Miyazaki*. Revista Shūkan Young Magazine. Recuperado de:

<http://www.nausicaa.net/miyazaki/interviews/heroines.html>

Montero, L. (2012). *El mundo invisible de Hayao Miyazaki*. (6ª ed.) Palma de Mallorca, España: Dolmen Editorial.

Morillo, M. (2018). *El rol femenino en las películas de Hayao Miyazaki*. (Trabajo Fin de Grado Inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla. Recuperado de [https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/78388/El%20rol%20femenino%20en%20las%20pel%C3%ADculas%20de%20Hayao%20Miyazaki%20\(Mar%C3%ADa%20Morillo\).pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/78388/El%20rol%20femenino%20en%20las%20pel%C3%ADculas%20de%20Hayao%20Miyazaki%20(Mar%C3%ADa%20Morillo).pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Onaha, C. (2007). *La mujer japonesa en el Japón moderno (siglos XIX y XX)*. - *La construcción de su imagen* -. VII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. Recuperado de <https://cdsa.academica.org/000-106/204.pdf>

Pérez-Guerrero, A. (2013). La aportación de los personajes femeninos al universo de Hayao Miyazaki. *Con A de animación* Núm. 3 Pág. 108-121. Recuperado de <https://polipapers.upv.es/index.php/CAA/article/view/1428>

Princess Mononoke. Box Office Mojo. IMDb. Recuperado el 14 de junio, 2023 de <https://www.boxofficemojo.com/release/rl3932915201/>

Femenino. (s.f.). *Diccionario de la lengua española (23ª ed.)*. [Versión 23.4 en línea]. Recuperado de <https://dle.rae.es/femenino>

Feminidad. (s.f.). *Diccionario de la lengua española (23ª ed.)*. [Versión 23.4 en línea].

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

Suzuki, T. (Productor), & Miyazaki, H. (Director). (1997). *La princesa Mononoke* [Película].

Japón: Studio Ghibli

Takahata, I. Hara, T. (Productores), & Miyazaki, H. (Director). (1984). *Nausicaä del Valle*

del Viento [Película]. Japón: Topcraft.

Vernon, A. (2017). *Beyond Girlhood in Ghibli: Mapping Heroine Development against the*

Adult Woman Anti-hero in Princess Mononoke. En Denison, R. (Ed.), *Princess Mononoke: Understanding Studio Ghibli's Monster Princess*, (pp.115- 130). Reino

Unido, Londres: Bloomsbury Academic. Recuperado de

<https://www.bloomsburycollections.com/book/princess-mononoke-understanding-studio-ghiblis-monster-princess/ch6-beyond-girlhood-in-ghibli-mapping-heroine-development-against-the-adult-woman-anti-hero-in-princess-mononoke.pdf?dl>