

UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

EL QUEER CODING EN DISNEY

Alumnos:

Carla Matissine Vera

Natalia Sepúlveda Veas

Profesor guía:

Salomón Balut Bugueño

Facultad de Ciencias Sociales y Artes, Escuela de Animación Digital

Santiago, Chile

2023

El queer coding en Disney

Carla Matissine, Natalia Sepúlveda

Escuela de Animación Digital, Universidad Mayor, 2023

Resumen

El queer coding es una técnica que se ha utilizado por años para mostrar lo que no se podía mostrar, esto tanto en el cine, la literatura y la música. Disney, por supuesto, no ha quedado exento de esta práctica. ¿Por qué se originó esto?, ¿cómo se usa? y, ¿por qué se mantiene su uso hasta la actualidad? Para poder resolver estas preguntas analizaremos algunas series, tales como *Gravity falls* y *The owl house*, y también películas de las distintas eras de Disney, algunos clásicos, en los que veremos a personajes como lo son Úrsula de *La Sirenita*, y Hades de *Hércules*, además de los más recientes, como *Luca*, y *Light Year*, y de esta forma, compáralos y reflexionar acerca de su desarrollo. Veremos que los personajes queer no son algo exclusivo de los filmes actuales, y ahondaremos en el cómo Disney ha tratado los distintos casos.

Palabras claves: *Queer, Queer coding, Queerbating, Disney, código Hays.*

Abstract

Queer coding is a technique that has been used for years to portray what couldn't be shown directly in various forms of media, including movies, literature, and music. Disney, of course, has not been exempt from this practice. Why did it originate? How is it used? And why has it persisted until today? In order to answer these questions, we will analyze some series such as *Gravity Falls* and *The Owl House*, as well as movies from different eras of Disney, including classics featuring characters like Ursula from *The Little Mermaid* and Hades from *Hercules*, and more recent ones like *Luca* and *Lightyear*. By comparing them, we can reflect on their development and see that queer characters are not exclusive to contemporary films. We will also delve into how Disney has handled these different cases.

Keywords: *Queer, Queer coding, Queerbating, Disney, Hays code.*

Introducción

A lo largo de la historia, la representación queer se ha presentado como un tema tabú, esto en distintos aspectos de la vida, y en el caso de las producciones animadas no son la excepción. En la década de 1930, y debido a los escándalos de tanto drogas como asesinatos por parte de actores y productores, los jefes de los mayores estudios de Hollywood decidieron crear la “Motion pictures producers and distributors of America” (MPPDA) una asociación sin fines de lucro, esto con el fin de promover la autorregulación y esquivar la intervención del gobierno en las producciones, quienes consideraban a Hollywood un nido de pecado y con ello un reglamento/código de conducta denominado *Hays code*, el cual tenía la intención de regular lo que se podía y no mostrar en pantalla.

En este reglamento, en el apartado de “Material de trama” se estipulaba que: “Pure love, the love of a man for a woman permitted by the law of God and man, is the rightful subject of plots. The passion arising from this love is not the subject for plots¹.” (Hays, 1930, p. 5). Además de incluir de manera implícita en el apartado de “temas perversos”, la homosexualidad e interracialidad como asuntos que no podían ser mostrados ni discutidos, y que personajes que hicieran el mal o siguieran el camino del pecado debían de sufrir sus consecuencias y no lograr sus objetivos. Lo que llevó a la casi completa desaparición de estos temas en pantalla. Aun así, había directores que de maneras astutas lograron pasar a través de la censura. Tal es el caso de Disney, quien creó villanos usando estereotipos que podrían considerarse dañinos, pero que a su vez era la única forma de niños queer de la época para sentirse identificados.

Si bien el código Hays dejó de existir en el año 1967 la censura hacia lo queer no se fue con él, y, es precisamente en esta época en la que podemos encontrar a la gran mayoría de estos villanos codificados como queer, tales como lo son; Úrsula de *La sirenita* (1989), Scar de *El rey león* (1994,) Jonh Ratcliffe de *Pocahontas* (1995), y además de otros también conocidos. Esto nos da a entender que, si bien la censura del código Hays se terminó, los temas LGBTQ+ aún eran algo que no se tratara directamente, siendo solo presentado en esos años mediante estos villanos estereotipados.

En la actualidad la censura sigue presente en Disney, sólo que ya no por parte de un código que estipule lo que se puede y no mostrar, sino por parte de la misma empresa, quien quiere mostrarse progresista y abierta a las “nuevas tendencias”, pero a su vez no quiere perder a su público más conservador, incluyendo en esto a países tales como lo son China y Rusia, quienes son unas grandes fuentes de ingreso para la compañía, pero que censuran fuertemente todo lo relacionado a lo LGBT. Por esta misma razón, hay ocasiones en las que directores recurren a mostrarnos mediante metáforas y diálogos con más de un sentido otra posible interpretación de la trama, o, mediante pequeñas pistas dejadas en las acciones, diálogos y metáforas la sexualidad de un personaje, esto con la intención de esquivar la censura de los países más conservadores, y poder entregar un poco de representación a la audiencia que lo busque.

¹ Amor puro, el amor de un hombre por una mujer permitido por la ley de Dios y del hombre, es el sujeto legítimo de las tramas. Traducción propia

Lo que pretendemos con este ensayo es investigar el cómo ha ido evolucionando el uso del queer coding en Disney a lo largo de los años ¿es esto una mala práctica divulgadora de estereotipos tóxicos? ¿o puede ser usado también de forma positiva cuando por alguna razón, no es posible mostrar representación de manera directa sin que se tengan que hacer cambios a la trama, o disminuir el tiempo en pantalla de aquel personaje? Analizaremos los usos que se le ha dado en distintos largometrajes animados y series, además de buscar e identificar patrones en los que esto se da, el cómo se presenta, y por qué aún parece ser necesario su uso.

Es por esta razón que pretendemos responder la siguiente pregunta: ¿Cómo es usado el queer coding en Disney?

Nuestro objetivo general en este ensayo será el analizar el cómo se ha usado el queer coding en Disney para evadir la censura hacia lo queer.

Para los objetivos específicos decidimos iniciar con identificar si existe algún patrón en las series y películas de Disney en la que se da el queer coding, luego compararemos su uso en el Disney de antes con el actual, descubriendo así el cómo ha cambiado su uso a lo largo de los años. Por último, terminaremos con una reflexión sobre el porqué se sigue usando el queer coding en la actualidad.

Antes de adentrarnos en los temas a tratar en este informe es importante conocer algunos conceptos que serán usados, tales como lo son *Queer*:

Es una palabra que describe una identidad de género y sexual diferente a la heterosexual y cisgénero. Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero pueden quizá identificarse con la palabra “queer”. Queer a veces se usa para expresar que la sexualidad y el género pueden ser complicadas, cambiar con el tiempo y no encajar del todo en una identidad u otra. (Planned parenthood, 2023, párr.2).

De este concepto podemos sacar otros dos conceptos que serán igualmente relevantes en este ensayo, los cuales son:

Queer coding: “Conjunto de características, comportamientos y elementos que sugieren que un personaje es *queer* o puede parecerlo, a pesar de que su orientación sexual no se clarifique o no sea relevante para la trama o la historia.” (Chacartegui, 2021, párr. 1).

Queerbating: “Término que se utiliza para referirse a una técnica de marketing que consiste en incluir referencias sutiles sobre la comunidad LGBTQ+ que al final terminan por no ser desarrollada.” (W.G, 2022, párr. 2).

El tema de la falta de representación queer no es algo nuevo ni que otros directores no hayan tocado con antelación, tal es el caso de Alex Hirsh (2020), el creador y productor de la conocida serie de Disney *Gravity Falls* que estuvo al aire entre junio del 2012 hasta febrero del 2016 que dijo en un Twitt: “Back when I made GF Disney FORBADE me from any explicit LGBTQ+ rep. Apparently “happiest place on earth” meant “straightest” But as of today, thanks to [@DanaTerrace](#) & team there are explicitly queer ANIMATED MAIN CHARACTERS on DISNEY TV²”. Por lo que para este ensayo ocuparemos como información de una fuente directa; twitters realizados por Alex Hirsh; creador y productor de la serie de Disney *Gravity falls*, además de artículos de revistas, tales como “Rolling Stone” y “Milenio”.

Ya revisado todo lo anterior, ahora nos centraremos en cuál será la metodología que usaremos para llevar a cabo nuestro ensayo. Siendo nuestro primer objetivo, el identificar si existe un patrón entre las series y películas de Disney en las que se ve presentado el queer coding, deberemos decidir cuales se usarán y cuáles serán las características que buscaremos tengan en común. Posteriormente, luego de identificar si existen o no patrones que se repitan seguiremos con nuestro segundo objetivo, el cual consiste en comparar el uso que se le daba antes al queer coding con el que se le da ahora, para ello deberemos seleccionar que películas de Disney usaremos para ello, para luego proceder a compararlas. Por último, luego de haber completado los primeros dos objetivos, nuestra misión será la de reflexionar sobre el porqué se sigue usando el queer coding en la actualidad, para esto, usaremos toda la información que hayamos podido recabar y descubrir con anterioridad.

Usos del queer coding a lo largo de los años

Disney posee un amplio repertorio de series y películas en su haber, por lo que para nuestro primer objetivo decidimos elegir algunas en específico, las cuales son las siguientes: *Light year* (2022), *Luca* (2021), *Onward* (2020), *Hércules* (1997), *Pocahontas* (1995), *La sirenita* (1989).

Nuestra razón para elegir estas películas como representantes en específico fue, porque nos preocupamos de seleccionar películas tanto antiguas como actuales, esto para poder tener una perspectiva más amplia, junto con intentar identificar diferencias del cómo se hacía antes a el cómo es ahora. en el caso de las antiguas (finales de los ochenta y noventa), por los estereotipos queer que se usaban en las películas en esa época para representar a los villanos y que se ven presentes en estas cintas. Mientras que en el caso de las actuales (desde 2020 en adelante) las elegimos debido a que en internet han sido ampliamente comentadas por la presencia de queer coding/ bating en ellas. Es por estas razones que, con la intención de completar nuestro primer objetivo específico veremos estos filmes y los analizaremos buscando de forma consiente los clásicos estereotipos nacidos a raíz de código Hays que se usaron para representar personajes LGBT, además de una mirada desde el punto de vista de

² Cuando hice GF Disney ME PROHIBIÓ cualquier representación LGBTQ+ explícita. Aparentemente, "el lugar más feliz del mundo" significaba "más heterosexual". Pero a partir de hoy, gracias a [@DanaTerrace](#) y al equipo, hay PERSONAJES PRINCIPALES ANIMADOS explícitamente queer en DISNEY TV. Traducción propia

alguien perteneciente a la comunidad, que puede entender o identificarse con los personajes de estas películas.

La sirenita (1989): En esta película, el diseño de la antagonista, Úrsula; La Bruja del Mar, está basada en Divine, una drag queen muy famosa en los ochenta, volviéndose un icono en la comunidad LGBTQ+ de la época. Podemos ver estas características tanto en su aspecto físico, lo cual se muestra en la *Figura 01*, con en el hecho de que su voz es gruesa y sus movimientos al cantar y bailar recuerdan a los de esta famosa drag queen.

Figura 01. Úrsula (izquierda) y Divine (derecha) de La drag queen que inspiró a Úrsula de 'La Sirenita', por Milenio Digital, 2019: México. (<https://www.milenio.com/estilo/la-drag-queen-que-inspiro-a-ursula-de-la-sirenita>)

Pocahontas (1995): En este clásico de Disney, el personaje que se encuentra codificado como queer es el Gobernador Ratcliffe, quien se nos presenta como el villano de la cinta, personaje física y mentalmente contrario al protagonista masculino, siendo un hombre físicamente débil, amanerado, no muy agraciado, el color de sus párpados es morado (siendo él el único personaje de la cinta que presenta esta característica), que viste tonos morados y rosas (tradicionalmente considerados “colores femeninos”) además de llevar dos pequeños lazos en su cabello. Mientras que por su parte más mental o de comportamiento, cumple con lo que en aquella época era usado para caracterizar (de no muy buena manera) a los hombres gay o/y afeminados, siendo esto el ser cobarde, preocupado por su aspecto. Inclusive, en una parte de la película, hace referencia a que se siente frustrado por no poder conseguir la atención de los hombres.

Hércules (1997): En el caso de esta película el personaje codificado como queer no es otro más que el villano Hades, quien se nos presenta de cierta forma en un momento como el estereotipo del mejor amigo gay de la protagonista, ya que está alrededor de Megara dándole consejos, además que presenta manierismos estereotípicos, tales como expresarse exageradamente con las manos, y un diseño en el que a diferencia de Zeus y Hércules, quienes

son la representación de la masculinidad en el filme, su cuerpo es delgado y débil, que al igual que el movimiento de manos son unos de los estereotipos gay de la época.

Onward (2020): En este caso las cosas cambian, ya no nos estaremos refiriendo a los antagonistas al momento de hablar sobre "representación" si así se le puede llamar en este caso. La oficial de policía Specter aparece como un personaje incidental con la cuál, en una escena que no dura más de un minuto, nos da a entender, con una frase, que está en una relación con otra mujer, ya que menciona que la hija de su novia la está volviendo loca. Debido a que la escena está centrada en otro tema, esta pequeña frase pasa bastante desapercibida para el espectador. Además, en países como China y Rusia, esta frase fue fácilmente cambiada por otra. Cabe recalcar que antes del estreno de la película, por todo internet se anunció ampliamente que *Onward* nos presentaría el "primer personaje LGBT" de Pixar.

Luca (2021): Luego del estreno de esta película, se pudo ver a lo largo de internet como gran parte de la comunidad LGBT considera que esta película se puede interpretar como una analogía de salir del armario. Esto por el cómo Luca (el protagonista), en un inicio se muestra curioso de la superficie, pero a la vez temeroso debido a las advertencias de sus padres, ya que si los humanos descubren qué es en realidad, le harían daño por ser quien es. Cuando conoce a Alberto, este lo anima a aventurarse a la superficie, ambos se hacen amigos rápidamente y pasan el rato juntos a escondidas de los padres de Luca, los cuales al enterarse de este comportamiento de su hijo pretenden mandarlo a vivir junto a su tío a un lugar lejano, esto con la intención de protegerlo. Luca y Alberto huyen al pueblo humano, en el que deben ocultar su verdadera naturaleza de monstruo marino, así como en nuestro mundo, personas de la comunidad LGBT ocultan su sexualidad o identidad de género con la intención de no ser rechazados o violentados. Al final de la película, sus identidades como monstruos marinos termina saliendo a la luz, sin embargo, son aceptados por el pueblo, inclusive otros como ellos se motivan a mostrarse frente a los demás. Al final de la película los protagonistas deben separarse, aunque con la promesa de volver a encontrarse.

En este filme podemos ver, por un lado, queer coding, esto en la narrativa de la película y en el cómo están escritos los personajes, esto ya que, si cambiamos las palabras "monstruo marino" por, por ejemplo, gay la historia sigue haciendo perfecto sentido. Igualmente nos presenta queerbating, esto si uno ve la película con la visión anteriormente mencionada, ya que, si bien se ve que todo está bien para los protagonistas, y que podrán vivir tranquilo, de igual forma terminan separados al final.

No es de extrañar que se le haya dado esta interpretación a la película, ya que tal como lo dice su director, el que los personajes sean monstruos marinos fue una forma de representar el ser diferente a una mayoría, pudiendo esto representar una raza distinta, una identidad de género o sexualidad distinta, una discapacidad, etc. "I was a little surprised, but then, because

we always thought for sure, what was on our radar is that the sea monsters were a wonderful metaphor for all kinds of differences³” (Elwood, 2021, párr. 2).

Para finalizar queremos recordar la frase que dice la abuela de Luca al final de la película “Hay personas que jamás lo aceptarán, pero otras si, y parece que ya sabe cómo encontrar a las buenas” (Casarosa, 2021, 1:20:09).

Light year (2022): Esta película se vio envuelta en gran polémica debido a una pequeña escena en la que se muestra por menos de un segundo un beso entre dos mujeres, la polémica por esto escaló a tanto que la película fue prohibida en 14 países, en otros la escena fue eliminada sin el consentimiento de Pixar eh incluso en Perú se colocó en los cines planet un cartel advirtiendo que la película contaba con "ideología de género". Igualmente, en internet se vieron comentarios de madres diciendo que no llevarían a sus hijos a ver la película debido al beso, y personas alegando que estaban sexualizando una película para niños, esto por esta pequeña escena que se haber sido entre personas de géneros distintos había pasado sin problemas. Cabe recalcar que en toda la película no se vuelve a mostrar esta pareja ni hacer referencias hacia esta relación.

La productora de Light year; Galyn Susman dijo para AFP que "No íbamos a cambiar la película que queríamos tan solo por un punado de países con puntos de vista retrógrados, por decirlo suavemente” (infobae, 2022, párr. 5). Además, declara que teniendo en cuenta otros clásicos de Disney en el que se presenta algo traumático para los niños como lo es perder a una madre, esta polémica no tiene sentido. “Personalmente no quise que mis hijos, cuando eran pequeños, vieran películas en las que muere la madre ... Todo el mundo tiene su propia idea sobre lo que es aceptable para ver juntos, como familia” (infobae, 2022, párr. 10).

Para finalizar con esta película nos quedamos pensando sobre cómo con algo tan mínimo se armó tanto drama, puede tal vez una de las razones por las que más directores o estudios no se animan a mostrar más representación en sus obras.

Luego de haber visto las películas podemos distinguir rápidamente un patrón que se cumple en todas las de la era antigua de Disney, y es que, los personajes bajo el queer coding corresponden a los villanos o antagonistas, los cuales presentan manierismos bien marcados, al igual que su diseño contraste con el de los protagonistas o héroes, viéndose de esta manera débiles e inferiores a ellos.

En el caso de las películas actuales, los que entran en esta definición son más bien los protagonistas o personajes que no tienen relevancia en la trama, sin embargo, no se presentan como antagonistas. Con esto también estamos de acuerdo que, si bien, en las películas de la era antigua no era la mejor representación, ya que estaba llena de estereotipos negativos, al menos era mayor el protagonismo de estos personajes, además más entrañables que hoy en día, donde se anuncian con bombos y platillos para luego ser una pequeña escena o personaje

³ “Estaba un poco sorprendido, pero luego, como siempre pensamos con certeza, lo que estaba en nuestro radar es que los monstruos marinos eran una metáfora maravillosa para todo tipo de diferencias” Traducción propia.

sin relevancia dramática, esto con el objetivo de no perder por ningún lado, atrayendo a la audiencia LBTG que busca representación y a la vez crear escenas que los países más conservadores pueden eliminar o cambiar con facilidad sin que afecte a la trama.

Ahora hablaremos de algunas series de Disney que nos presentan representación en distintos niveles.

En primera instancia hablaremos de *Gravity Falls*, serie de animación que se estrenó por Disney Channel en junio de 2012, y que estuvo en emisión hasta febrero de 2016. Su creador y productor fue Alex Hirsh. Una de las cosas más discutidas en internet sobre inclusión en esta serie es probablemente la relación de los policías Blubs y Durland, esto debido a que siempre se les veía juntos, y su relación se veía bastante cercana, sin embargo, en la serie no se llega a confirmar su relación. Alex Hirsh se ha referido en distintas ocasiones al tema de la representación en su serie, como por ejemplo “Reddit”, red social en la que responde las preguntas de sus fans sobre la serie, como por ejemplo cuando se le preguntó por si alguna vez la serie tendría algún personaje abiertamente LGBT, a lo que él respondió “I would LOVE to but I doubt they’d ever let me do it in kids TV. But man I would if I could”⁴. Hirsh, A. (2013). I would LOVE to but I doubt they’d ever let me do it in kids TV. But man I would. Recuperado de https://www.reddit.com/r/gravityfalls/comments/1kqg85/i_am_alex_hirsch_creator_of_gravity_falls_ask_me/.

Alex Hirsh también en otras ocasiones a mostrado su descontento con Disney a través de Twitter en el que los acusa de “doble cara” por beneficio propio. Hirsh señala que “Disney privately: Cut the gay scene! We might lose precious pennies from Russia & China! Disney publicly: 🍻 Honk honk we put rainbow bumper sticker on Lightning McQueen today CONSUME OUR PRODUCTS TEENS”⁵. Hirsh, A. (2. Junio. 2021). Disney privately: Cut the gay scene! We might lose precious pennies from Russia & China! Disney publicly: 🍻 Honk honk. Reduperado de

https://twitter.com/AlexHirsch/status/1400119136198397953?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ct_wcamp%5Etweetembed%7Ctwtterm%5E1400119682464555008%7Ctwgr%5Eaefdf691bae6f4c54451534b538e68612b2837b6%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.thepinknews.com%2F2021%2F06%2F09%2Fdisney-do-better-gravity-falls-alex-hirsch-insipid-pride-month-post%2F

Y, en ese mismo hilo de Twitter se refiere indirectamente a cómo Disney no le permitía mostrar personajes abiertamente LGBT: “To any creative at Disney TV, Feature, Publishing or Streaming: please mercilessly spam your execs with “there’s room for everyone under the rainbow” next time they tell you to “please revise” your LGBTQ+”

⁴ Me encantaría, pero dudo que alguna vez me dejen hacerlo en la televisión infantil. Pero hombre, lo haría si pudiera. Traducción propia.

⁵ Disney en privado: ¡Corten la escena gay! ¡Podríamos perder preciosos centavos de Rusia y China! Disney públicamente: 🍻 Honk honk, hoy pusimos una calcomanía de arco iris en el parachoques del Rayo McQueen CONSUMAN NUESTROS PRODUCTOS ADOLESCENTES. Traducción propia.

character for “not being Disney appropriate”⁶. Hirsh, A. (2. Junio. 2021). there’s room for everyone under the rainbow” next time they tell you to “please revise” your LGBTQ+ character for “not. Recuperado de

<https://twitter.com/AlexHirsch/status/1400119682464555008>

Otra serie animada de Disney de la que creemos es importante hablar es *The Owl House*, la cual fue producida por Dana Terrace y estuvo al aire desde enero de 2020, finalizando en abril de 2023.

Esta serie fue una gran y agradable sorpresa en la que por primera vez se nos presentó una protagonista abiertamente bisexual, un personaje no binario, y el que los padres de uno de los amigos de la protagonista sean dos hombres. De todas formas, esta serie destaca por su gran cantidad de representación en todos los ámbitos, ya sea con personajes LGBT, personajes de color con roles importantes y no sólo como alivio cómico, además de personajes con cuerpo no “tradicionales” con igualmente gran protagonismo y fuerza. Dana Terrace había trabajado con anterioridad en *Gravity Falls* junto a Alex Hirsh, por lo cual conocía ya las censuras de Disney.

Desde la primera temporada se nos daban indicios de la futura relación de Luz (protagonista) y Amity, quien en un inicio se nos muestra como una rival o enemiga para el grupo de Luz. Hay grandes pistas como en el episodio 16 de la primera temporada titulado “Noche de graduación encantadora”, en el que podemos ver que el mayor miedo de Amity era ser rechazada por Luz cuando la invitara al baile, pero no es hasta el capítulo 8 de la segunda temporada titulado “Tocando la puerta de Hooty” que esta relación se hace realidad. Este capítulo está dividido en tres historias que ocurren a la vez que se conectan con el hecho de que Hooty intenta ayudar a sus amigos, aparentemente sin éxito. Una de estas historias trata de Hooty ayudando a Luz a que se confesara a Amity. Desde ese capítulo ambas se vuelven pareja y podemos verlas juntas enfrentándose y apoyándose frente a los problemas, todo esto termina llevándonos a que en el capítulo 20 de la segunda temporada, el cuál es el penúltimo en el episodio titulado “nubes en el horizonte”: aquí ambas terminan besándose en una escena hermosamente animada y muy fluida.

Como algo a resaltar sobre esta serie es que, si bien para Latinoamérica no se censuraron los besos ni muestras de cariños entre ambas, en la plataforma de streaming Disney plus, la serie no se encuentra completa, llegando solo hasta el capítulo 17 de la segunda temporada, de esta forma, solo pudiendo encontrar este beso en YouTube u otras páginas no legales. También otro comentario con respectos a todo este tema de la relación de Luz y Amity es que la serie no fue renovada para más temporadas, pero Dana Terrace consiguió que le dejaran hacer tres capítulos más de doble duración para poder terminar la serie correctamente. A lo que vamos con esto es que, se teoriza fuertemente entre los fans que, a cambio del beso de las protagonistas, la serie fue cancelada por Disney, sin embargo, solo se queda en teorías sin un respaldo confiable aparte de algunos tweets de Dana Terrace

⁶ A cualquier creativo en Disney TV, Feature, Publishing o Streaming: envíe spam sin piedad a sus ejecutivos con "hay espacio para todos bajo el arcoíris" la próxima vez que le digan que "revise" su personaje LGBTQ+ por "no ser apropiado para Disney". Traducción propia.

en los que se mostraba molesta con Disney, sin embargo, todos ellos fueron borrados rápidamente.

Identificando patrones y diferencias

Existen patrones que se pueden identificar en la forma en que se presenta a los personajes LGBT en las películas de Disney anteriormente mencionadas, y el cómo se relacionan con el queer coding son varios, sin embargo, debemos tener en cuenta que la forma en que estos personajes se muestran y representan cambia ampliamente entre las películas clásicas de Disney, a las actuales, que en nuestro caso abordan desde 2020. Esta diferencia de entre la representación en los clásicos a las actuales, se puede notar principalmente en el tiempo en pantalla, protagonismo del personaje, importancia que se le da a la sexualidad del personaje y el cómo se muestra a la audiencia.

Comenzaremos identificando patrones desde lo más general a lo más específico que podemos, además de comparar su uso en el antes y ahora de ser necesario.

En primer lugar: **los personajes LGBT no son los protagonistas**. Esto es un patrón que se cumple casi en todos los casos, ya que, tanto en las películas clásicas como en las actuales, el o los personajes codificados como queer o explícitamente LGBT no son en ningún caso los protagonistas, siendo, por ejemplo, en el caso de las películas clásicas, los villanos los que fueron codificados con el objetivo de mostrar a la audiencia que “lo queer es igual a malo”. En el caso de las películas actuales, los personajes que se han mostrado como explícitamente LGBT han sido sin excepción, hasta la fecha, personajes de incidentales o secundarios casi sin tiempo en pantalla, los cuales con un corto diálogo o acción se da a entender su orientación, para luego no ser vuelto a mencionar, referenciar o tener alguna relevancia en la trama.

Claro que existen algunas excepciones, tal como lo es Luca, a quien la audiencia LGBT a interpretado como un personaje perteneciente a la comunidad. El caso de esta película, de por sí, ya rompe con lo que se ha estado viendo en las películas actualmente, ya que, tal como se vio con anterioridad cuando hablamos de este filme, el hecho de que los personajes fueran monstruos marinos es una metáfora para representar las diferencias, por lo que le permite al espectador interpretarlo según sus propias experiencias, en vez de declararlo con una frase que indique la sexualidad de los personajes directamente.

En segundo lugar: **en el Disney clásico el personaje codificado como queer es el villano**. Esto solo se aplica en el caso de las películas clásicas, y, como ya se ha mencionado extensamente en este ensayo, esto se debió al código Hays, y que terminaron perpetuando incluso después de su abolición.

Sin embargo, por más que estos personajes fuesen los villanos y no lograran sus objetivos, tenían algo que los hacía icónicos y memorables para la audiencia, habiendo casos en que los villanos son tan o más queridos que los mismos protagonistas, siendo un ejemplo de esto el caso de Hades de *Hércules* y Scar de *El rey león*, quienes por su carismática

personalidad lograron conquistar a la audiencia, permitiéndoles ser muy queridos hasta el día de hoy.

Estos villanos clásicos tenían por lo general, a diferencia de los héroes, una personalidad tridimensional: eran personajes discriminados o excluidos por la sociedad, no eran perfectos, tenían fallas, pero a su vez algunos eran algo cómicos, cualidades que permitió a grupos minoritarios empatizar hasta cierto punto con ellos. Cabe destacar que, si bien estos villanos estaban codificados como queer, su sexualidad nunca es tocada en las películas, lo que permitía a cada persona interpretarlos como mejor le pareciera.

En tercer lugar: **los nuevos personajes LGBT no tienen peso en la trama.** En las nuevas películas de Disney y Pixar ha estado pasando algo curioso. Antes, o al estrenarse la película, se anuncia ampliamente que habrá un personaje LGBT. En caso de que sea anterior al estreno de la película, el público especula sobre que personaje será y cómo será la representación, pero al momento del estreno resulta ser un personaje que solo aparece en una o dos ocasiones, con un solo diálogo en el que dice algo que nos da a entender su orientación sexual.

No me sirve un extra al fondo del plano o una referencia ambigua como representación. La visibilidad solo funciona cuando es... visible. Y en la mayoría de supuestos casos de personajes LGBTQ+ no lo ha sido. Más que representación, ha sido queerbaiting. (García, 2021, Párr. 3)

¿Por qué se da esto? De este tema hablaremos con más profundidad en el siguiente capítulo, pero lo que podemos mencionar por ahora es que esto se debe, en parte, por el hecho de que Disney no quiere perder espectadores por ningún lado, ni a los conservadores ni a las minorías que esperan representación.

Observando los patrones anteriormente mencionados podemos sacar en cuenta algunas cosas. Los tiempos han cambiado, y Disney también lo ha hecho, razón por la cual ninguno de los patrones es aplicable en un 100% de los casos. Si queremos ser más específicos, podemos decir que en el "Disney clásico" las cosas se mantenían más uniformes, historias donde estos personajes con estereotipos que podrían ser asociados a personas LGBT eran los villanos, siendo además esto llevado a cabo mediante el queer coding, lo que de cierta forma permitía a las personas que buscaban representación encontrarla en ellos, mientras que al quienes no la buscaban simplemente veían villanos llamativos y carismáticos.

En la actualidad esto cambió completamente, siendo ahora en su mayoría representaciones directas, aunque sin importancia en la trama y fácilmente eliminables. Con esto no queremos decir que esté mal que se lleve a cabo una representación directa en vez de una indirecta, la cual solo las personas que lo busquen lo entenderán, sino que se puede abordar directamente, sin que sea un momento que no afecte a la trama, sino que se sienta natural. Un buen ejemplo de esto es la serie de Disney *The Owl House*, la cual nos muestra

representación y diversidad de distintas formas, de una manera que se siente orgánica, sin forzarlo, que, si bien repercute en la trama y tiene importancia, no es lo central, tal como cualquier serie en que las parejas son heterosexuales, donde la historia tiene romance, el cual se desarrolla a lo largo de la historia, sin embargo, no pierde el foco de su objetivo principal.

¿Por qué se mantiene su uso?

Las razones del por qué se siguen usando el queer coding en la industria de la animación hoy en día es algo que no podemos decir a ciencia cierta, ya que no nos encontramos en los pies de los directivos de Disney, sin embargo, podemos hacernos algunas ideas a partir de lo que se ha investigado.

En los últimos años, Disney ha dado grandes pasos hacia la inclusión en sus proyectos. Sin embargo, los críticos argumentan que la inclusión a menudo se siente simbólica, escenas sin importancia que no tienen un impacto real en la historia de la película. Esto permite que países como Rusia, China y del medio oriente, donde prevalecen los sentimientos anti-LGBT, eliminen fácilmente estas escenas durante el proceso de censura. Como resultado, Disney aún puede garantizar la monetización de sus películas en estos mercados, los cuales por cierto son una gran fuente de ingresos, esto debido a la gran cantidad de habitantes con los que estos países cuentan.

Al incorporar una sutil codificación queer en sus personajes o argumentos, los estudios de animación pueden estar intentando brindar una sensación de inclusión mientras se mantienen dentro de los límites de lo que se considera aceptable según los estándares del público más conservador. Esta estrategia les permite evitar la confrontación con las juntas de censura o las audiencias conservadoras, asegurando que sus películas puedan estrenarse en estos mercados sin alteraciones significativas o derechamente ser prohibidas, a la vez que se muestran a su público que busca representación como una empresa que busca promover la inclusión paso a pasito en sus películas.

Ahora, antes de terminar con este tema, nos gustaría hablar de algo que tiene relación con esto, aunque de una forma un poco más indirecta. Nos referimos a la polémica en la que Disney se vio envuelto cuando se descubrió que estaba ayudando a financiar un proyecto de ley de Estados Unidos conocido como *Don't say gay*. Este era un proyecto de carácter homotransfóbico que prohibía el que en las salas de clases se mencionaran temas relacionados con las orientaciones sexuales e identidad de género. Tal como señala la página de noticias CNN: "... los distritos escolares "no pueden alentar la discusión sobre la orientación sexual o la identidad de género en los niveles de grado primario o de una manera que no sea apropiada para la edad o el desarrollo de estudiantes." (CNN Español, 2022, párr. 5), además de permitir a los padres presentar demandas contra los distritos escolares en caso de incumplirse estas medidas. Ahora bien, cuando se supo que Disney estaba ayudando a financiar este proyecto de ley que atenta directamente contra parte de su joven audiencia estadounidense, el público se manifestó en contra de Disney, alegando el que estuvieran haciendo esto a espaldas del público, que sentían que al haber comprado sus productos habían estado ayudando a financiar este proyecto que podía incluso estar llendo en contra de ellos mismos, además de que cada

julio sacar merchandising con arcoíris y sus posts supuestamente apoyando a la comunidad LGBT como al que Alex Hirsh se refería en su twitter que citamos más arriba.

Luego de las protestas por parte de los activistas LGBT y los propios empleados de la compañía, el actual exdirector ejecutivo de Disney, Bob Chapek, envió un memorando a sus empleados en el cuál anunciaba que se pausarían las donaciones al estado de Florida, además de disculparse por esta situación.

“Thank you to all who have reached out to me sharing your pain, frustration and sadness over the company’s response to the Florida ‘Don’t Say Gay’ (...) Speaking to you, reading your messages, and meeting with you have helped me better understand how painful our silence was. It is clear that this is not just an issue about a bill in Florida, but instead yet another challenge to basic human rights. You needed me to be a stronger ally in the fight for equal rights and I let you down. I am sorry⁷”

(The Hollywood reporter, 2022, párr. 2)

Este acontecimiento nos sirve igualmente de ejemplo para mostrar el cómo la empresa mostraba una cara amable a su público LGBT, mientras que por detrás tomaba sus propias medidas para apoyar leyes que van en contra de la imagen que pretendían mostrar

Para finalizar, es importante señalar que este análisis es solo especulativo, ya que los procesos de toma de decisiones dentro de Disney y otros estudios de animación no se divulgan públicamente. Si bien es posible que consideraciones como el alcance del mercado y la censura desempeñen un papel en el uso de la codificación queer, las motivaciones e intenciones reales detrás de estas decisiones solo pueden ser confirmadas por las personas involucradas en los procesos creativos y de producción. En general, el uso de queer coding en la animación actual puede estar influenciado por una compleja mezcla de factores, donde se incluye el deseo de comerciabilidad global, la necesidad de equilibrar el éxito financiero con la búsqueda de inclusión y representación y los deseos de sus creativos, que como ya se vio con el caso de Dana Terrace y Alex Hirsh han mostrado a través de redes sociales su deseo de incluir mayor representación en sus obras, y a la vez su descontento y dificultades al momento de tratar con la empresa estos asuntos.

⁷ Gracias a todos los que se han comunicado conmigo compartiendo su dolor, frustración y tristeza por la respuesta de la compañía al 'Don't say gay' de Florida (...) Hablar con ustedes, leer sus mensajes y reunirme con ustedes me ha ayudado a comprender mejor lo doloroso que fue nuestro silencio. Está claro que este no es solo un problema sobre un proyecto de ley en Florida, sino otro desafío para los derechos humanos básicos. Me necesitaban para ser un aliado más fuerte en la lucha por la igualdad de derechos y les defraudé. Lo siento. Traducción propia

Conclusion

¿Cómo es usado el queer coding en Disney? Esa fue la pregunta que inició la investigación. Antes de este ensayo nos parecía curioso esta técnica que se emplea, pero junto a la investigación se pudo determinar el origen de esto, el cómo se emplea y especialmente el por qué en la actualidad se mantiene su uso.

La investigación logró precisar como el código Hays cambió la forma en la que se presentaba en el cine a las personas queer, promoviendo de esta forma una mala imagen de la comunidad. Sin embargo, los villanos clásicos de Disney pudieron darle la vuelta a esto, presentándose de forma carismática y atrayente para el público, y, a su vez siendo una pequeña ventana de representación para infancias que lo necesitaran. Al mismo tiempo es interesante pensar el cómo el queer coding se ha seguido usando hasta el día de hoy, donde uno pensaría que ya no es necesario, pero, sin embargo, lo es, ya no de una manera negativa y con la intención de dar una mala imagen a la comunidad LGBT, sino como una forma de evadir la censura de los países más conservadores y permitir que las personas correctas puedan sentirse identificados con estos personajes e historias, algo muy necesario y fundamental para que, especialmente los niños que se sienten perdidos e incomprendidos, puedan encontrar algo con lo cual conectar y entender que no están solos ni está mal ser como son.

Diferencias y similitudes que se pudieron encontrar en el cómo Disney usa el queer coding y queerbating, fueron, por ejemplo, que, en el caso de la representación directa, estos personajes al menos, hasta la fecha, no han sido los protagonistas, por lo general siempre son incidentales que aparecen en una o dos escenas y tienen solo un diálogo. Esto produce que no tengan un peso real en la trama, ni tampoco alguna relevancia real en esta, pareciendo de esta manera que solo están por estar, con la intención de atraer público LGBT, y a su vez, siendo fácilmente retirados en el caso de ser necesario. Excepciones a esto que pudimos observar con anterioridad se pueden ver en, por ejemplo, Luz y Amity, siendo la primera de ellas la protagonista de la serie de Disney que terminó este año, *The owl house*. Otra excepción podría ser Luca, filme que, si bien no se hizo con la intención directa de ser una representación LGBT, según su director, efectivamente se hizo con la intención de representar todo tipo de diferencias, y como es de esperar a gran parte de la comunidad LGBT que vio la película le llegó el mensaje directamente.

¿Y sobre el porqué se mantiene el uso de técnicas como el queer coding y queerbating hasta la actualidad? Bueno, aquí a lo que principalmente se le atribuyó la culpa fue la censura de algunos países, y el claro hecho que, al Disney ser una empresa su objetivo es ganar dinero, y, a diferencia de otros estudios como Dreamworks y Netflix, el público de Disney ha estado desde siempre más acostumbrado a un contenido más conservador o “clásico”. Esto lo podemos ver por ejemplo en los escándalos que se forman en internet por las pequeñas escenas o personajes que Disney ha comenzado a incluir en sus películas, mientras que en películas y series de otros estudios, si bien existen las críticas de grupos conservadores que nunca faltan, no se vuelven algo tan masivo como con las producciones de Disney. Esto en algunos casos ha llegado a extremos algo absurdos, como pasó por ejemplo antes del estreno de *The owl house*, donde se armó una pequeña polémica de madres que alegaban que la serie

les enseñaría magia negra a sus hijos, y el cómo invocar demonios, cosa claramente muy alejada de la realidad.

Para finalizar, podemos ver que, Disney, al ser una empresa, lógicamente se va a preocupar en gran medida de las ganancias que traerán sus producciones, especialmente luego de invertir millones en ello, sin embargo se vio que igualmente, y de una manera bastante tímida, sí que ha comenzado a incluir lentamente una pizca de representación, que si bien no es suficiente como para saciar a su hambriento público LGBT, es un avance al fin y al cabo, especialmente para una empresa tan tradicionalmente conservadora como lo es Disney. Tal vez si a los personajes LGBT se presentasen en la trama de una forma más activa, tal como en la serie de *The owl house*, donde los personajes son carismáticos y tienen relevancia en la trama, podría ayudar a que, incluso parte del público de grupos algo más conservadores (excluyendo lamentablemente a los países que de por sí vetan todo lo relacionado a estos temas), pudiesen empatizar con estos personajes, y, que de esta forma, se vuelva algo más común en Disney, logrando así con el tiempo que el poder ver en la pantalla a personajes que pertenezcan a la comunidad LGBT sea algo más común de ver, tanto en las películas como en las series animadas de este estudio, de igual forma a como lo está siendo en otros estudios que lo llevan haciendo hace más tiempo.

Para finalizar, es importante señalar que sobre el queer coding y el queerbating existe más información de la que uno podría esperar en un inicio, y esta va creciendo a medida pasa el tiempo y nuevas películas y series son estrenadas y con esto podemos encontrar distintas miradas y perspectivas con respecto a esto.

Lista de referencias

America, M. P. A. o. (1956). *The motion picture production code of 1930*. Recuperado de

<https://www.umsl.edu/~gradyf/theory/1930code.pdf>

Arros, F. (16 de junio de 2022). *Alex Hirsch compartió algunas absurdas quejas de Disney sobre bromas y frases de Gravity Falls*. La Tercera. Recuperado de

<https://www.latercera.com/mouse/alex-hirsch-compartio-algunas-absurdas-quejas-de-disney-sobre-bromas-y-frases-de-gravity-falls/>

BBC News Mundo. (21 de abril de 2022). *“Disney se pasó de la raya”: la guerra del gobernador de Florida contra la empresa por su oposición a la ley “No digas gay”*.

Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61157982>

Borda, M. P. (11 de marzo de 2022). *Trabajadores de Pixar aseguran que Disney limita la representación LGBTQ+*. Recuperado de <https://es.rollingstone.com/trabajadores-de-pixar-aseguran-que-disney-limita-la-representacion-lgbtq/>

Chacartegui, M. (24 de febrero de 2021). *El queer coding, ¿qué es?*. Recuperado de

https://www.togayther.es/noticias/cultura/_trashed/

Digital, M. (11 de mayo de 2021). *Hollywood se autocensuró por 30 años para evitar sanciones del gobierno de EU*. Grupo Milenio. Recuperado de

<https://www.milenio.com/cultura/codigo-hays-conducta-peliculas-hollywood-hays-code>

Digital, M. (30 de julio de 2019). *La drag queen que inspiró a Úrsula de “La Sirenita”*.

Grupo Milenio. Recuperado de <https://www.milenio.com/estilo/la-drag-queen-que-inspiro-a-ursula-de-la-sirenita>

Ellwood, G. (24 de noviembre de 2021). *What Surprised Director Enrico Casarosa About The Reaction To ‘Luca’ [Interview]*. The Playlist. Recuperado de

<https://theplaylist.net/what-surprised-director-enrico-casarosa-about-the-reaction-to-luca-interview-20211124/>

Figueras, M. (20 de enero de 2013). *El código Hays o la autocensura de Hollywood*.

Espinof. Recuperado de <https://www.espinof.com/proyectos/el-codigo-hays-o-la-autocensura-de-hollywood>

Hermann, B. (8 de julio de 2022). *“The Owl House” Showcases Diverse Stories and*

LGBTQ Representation. Recuperado de <https://thegeekiary.com/the-owl-house-showcases-diverse-stories-and-lgbtq-representation/101729>

Hirsch, A. [_AlexHirsch]. (16 de junio de 2022). All of this... pic.twitter.com/sbawkovu2x.

Recuperado el 18 de julio de 2023, de Twitter website:

https://twitter.com/_AlexHirsch/status/1537334557535457281

Hirsch, A. [_AlexHirsch]. (2013.). *I am Alex Hirsch, creator of Gravity Falls. Ask me anything!* Recuperado de

https://www.reddit.com/r/gravityfalls/comments/1kgq85/i_am_alex_hirsch_creator_of_gravity_falls_ask_me/

Hirsch, A. [AlexHirsch]. (9 de agosto de 2020). Back when I made GF Disney

FORBADE me from any explicit LGBTQ+ rep. Apparently “happiest place on earth” meant “straightest” But as of today, thanks to @DanaTerrace & team there are explicitly queer ANIMATED MAIN CHARACTERS on DISNEY TV. Im so proud & happy to say that #OwlHouse <https://t.co/AlxUlbcy5j>. Twitter.

https://twitter.com/_AlexHirsch/status/1292328558921003009

Imagina Bienestar. (22 de mayo de 2019). *¿Se asocia a villanos y villanas Disney con 'lo*

LGTBI'?. Recuperado de [https://imaginabienestar.com/2019/05/22/villanos-disney-lgtbi/#:~:text=Podr%C3%ADa%20ponerme%20a%20se%C3%B1alar%20a,%2C%20gobernador%20Ratcliffe%2C%20\(Pocahontas%2C](https://imaginabienestar.com/2019/05/22/villanos-disney-lgtbi/#:~:text=Podr%C3%ADa%20ponerme%20a%20se%C3%B1alar%20a,%2C%20gobernador%20Ratcliffe%2C%20(Pocahontas%2C)

Jones, R. (14 de octubre de 2022). *The Owl House Made Queer Disney History. Its Legacy*

Will Be Remembered. Them. Recuperado de <https://www.them.us/story/the-owl-house-season-3-lgbtq-representation-disney>

Planned Parenthood. (s.f.). *¿Qué quiere decir queer?*. Recuperado de

<https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-adolescentes/orientacion-sexual/que-significa-queer>

Ramos, A. (10 de marzo de 2022). *¿Qué es el proyecto de ley conocido como “Don’t Say*

Gay”?. CNN. Recuperado de <https://cnnespanol.cnn.com/2022/03/10/que-es-dont-say-gay-florida-proyecto-ley-trax/#:~:text=Un%20proyecto%20de%20ley%20de%20Idaho%20que%20podr%C3%ADa%20castigar%20al,atenci%C3%B3n%20con%20hasta%20cadena%20perpetua.>

Weprin, A. (11 de marzo de 2022). *Disney to Pause Florida Political Donations as CEO Tells Staff “I Am Sorry” Over “Don’t Say Gay” Bill Response*. The Hollywood Reporter. Recuperado de <https://www.hollywoodreporter.com/business/business-news/disney-ceo-bob-chapek-apologizes-florida-donation-pause-1235109345/>

WG, C. (20 de mayo de 2022). *¿Qué es el queerbaiting en el cine y la tv y por qué está mal?* - every Noticias LGBT. Every Noticias LGBT. Recuperado de <https://every.lgbt/que-es-el-queerbaiting/>

Woodward, A. (11 de marzo de 2022). *“Don’t Say Gay”: Disney detiene donaciones políticas en Florida*. Independent Español. Recuperado de <https://www.independentespanol.com/noticias/florida-disney-dont-say-gay-b2034198.html>

SOLO USO ACADÉMICO