

La vida laboral de los personajes protagonistas del cine clásico de Hollywood: un análisis fenomenológico

María Isabel Pérez-Rufí (Universidad de Sevilla, España)

José Patricio Pérez-Rufí (Universidad de Málaga, España)

Introducción

- Este análisis se centra en la representación de la vida laboral de los personajes protagonistas en el cine clásico de Hollywood (1917-1960). El objetivo es explorar cómo el trabajo define a los personajes y sus narrativas, destacando las diferencias entre hombres y mujeres en distintos géneros cinematográficos.

Introducción

- El cine clásico se entiende como una práctica cinematográfica con cierta coherencia estilística (también muy discutible) que desarrolla en el cine del Studio-System de Hollywood entre 1917 y 1960, que simultáneamente permite la expresión de la creatividad individual (Pravadelli, 2014; Bordwell et al., 1997; Pérez-Rufí, 2016).

Objetivos y Metodología

Objetivos:

- Identificar la ocupación laboral de los protagonistas en una muestra de 80 películas.
- Comparar los roles laborales de los personajes según el género cinematográfico.

Objetivos y Metodología

Metodología:

- Análisis textual audiovisual desde una perspectiva fenomenológica.
- Se analiza cómo la ocupación laboral influye en la narrativa y la construcción del personaje.
- Se toma una muestra de 80 filmes paradigmáticos.

Resultados:

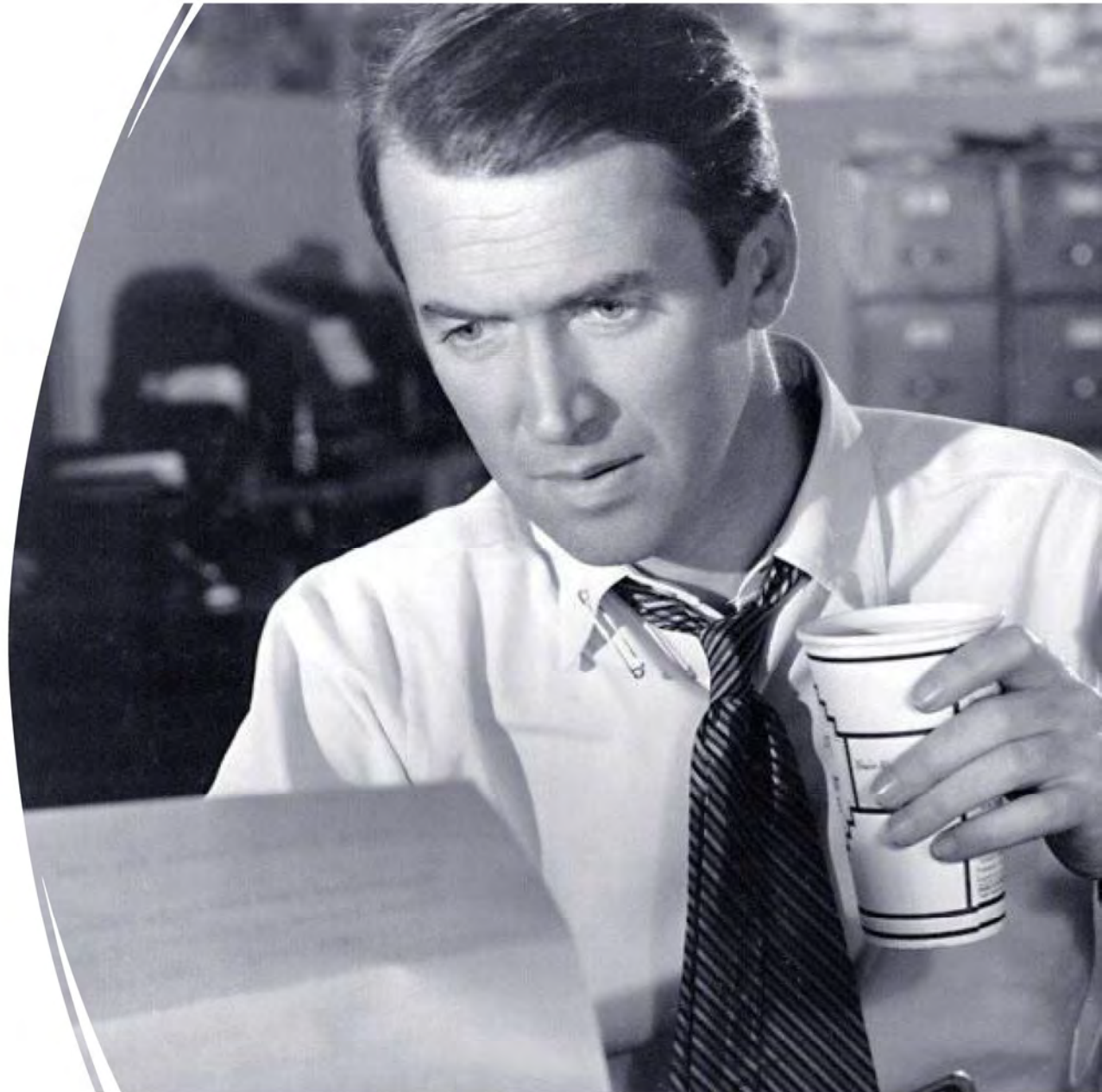
Representación laboral en el melodrama

- En el melodrama, las mujeres suelen desempeñar roles de ricas herederas sin ocupación laboral o actrices en el mundo del espectáculo.
- Estas ocupaciones permiten a las protagonistas centrarse más en sus relaciones personales y conflictos emocionales.

Resultados: Profesiones creativas y masculinas

- Los personajes masculinos a menudo tienen profesiones creativas que fomentan la interacción y el dinamismo en la narrativa.
- Estas profesiones prestigiosas potencian la interacción en la trama.

Resultados:

Western y Cine Negro

- Los protagonistas masculinos en el western suelen ser justicieros sin una ocupación clara, centrados en la aplicación de su propia justicia.
- En el cine negro, los personajes masculinos suelen ser detectives o criminales, con trabajos no rutinarios pero vinculados a la trama principal.

Conclusiones:

- En el melodrama, las mujeres exitosas en el ámbito profesional a menudo fracasan en su vida personal. Este patrón refleja una crítica a las limitaciones sociales impuestas a las mujeres en la época.
- Las ocupaciones más prestigiosas permiten mayor libertad narrativa e interacción entre personajes, lo que dinamiza la trama. Sin embargo, en muchos casos, los personajes subordinan su vida profesional a las cuestiones personales, especialmente las mujeres.

Conclusiones:

- El cine clásico a menudo refleja las limitaciones sociales impuestas a las mujeres. A pesar de sus capacidades, las protagonistas femeninas enfrentan dificultades adicionales para equilibrar sus vidas laborales y personales, y a menudo se presentan como menos profesionales que sus contrapartes masculinas.

Referencias bibliográficas

- Allen, R. & Gomery, D. (1995). *Teoría y práctica de la historia del cine*. Paidós.
- Bordwell, D., Staiger, J., & Thompson, K. (1997). *El cine clásico de Hollywood*. Paidós.
- Casetti, F. & Di Chio, F. (2017). *Cómo analizar un film*. Paidós.
- Cruz-Elvira, A., Aragón-Manchado, A., & Pérez-Rufi, J. P. (2023). El backstory como elemento de caracterización del protagonista en el cine clásico de Hollywood. En A. Suing Ruiz, A. P. Goulart de Andrade, D. Bastos, & V. A. P. Kneipp (Coords.), *Imagens em movimento* (pp. 150–178). Ria Editorial.
- Durán Manso, V. & Cartes Barroso, M. J. (2017). La presencia de mujeres periodistas en la screwball comedy: Las protagonistas de Luna Nueva (1940) y La mujer del año (1942). *Admira: Análisis de Medios, Imágenes y Relatos Audiovisuales*, (5), 34–59. <https://hdl.handle.net/11441/76101>
- Echart, P. (2005). *La comedia romántica del Hollywood de los años 30 y 40*. Cátedra.
- Egri, L. (1960). *The Art of Dramatic Writing*. Touchstone.
- Field, S. (1995). *El libro del guion*. Plot Ediciones.
- Galindo Pérez, J. M. (2019). Del cine clásico de Hollywood: más allá del choque entre el estilo y el canon. *L'Atalante. Revista de estudios cinematográficos*, (27), 119–130. <https://revistaatalante.com/index.php/atalante/article/view/620/533>
- Gillespie, M. P. (2006). The chaos and complexity of classic Hollywood cinema. *Nonlinear Dynamics Psychol Life Sci*, 10(1),123–41. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16393506/>
- Lara, M. & Lara, A. (2019). La autoría en el cine clásico de Hollywood. *Revista De Comunicación De La SEECI*, (49), 39–57. <https://doi.org/10.15198/seeci.2019.49.39-57>
- Pérez-Rufi, J. P. (2016). Metodología de análisis del personaje cinematográfico: Una propuesta desde la narrativa filmica. *Razón y palabra*, (95), 534–552. <https://revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/view/685>
- Pravadelli, V. (2014). *Classic Hollywood: Lifestyles and Film Styles of American Cinema, 1930-1960*. University of Illinois Press.
- Prósper Ribes, J. (1990). *Estructuras narrativas y procedimientos informativos en la narrativa clásica cinematográfica* [Tesis doctoral]. Universidad Complutense de Madrid.
- Sánchez-Escalonilla, A. (2013). *Estrategias de guión cinematográfico: el proceso de creación de una historia*. Ariel.
- Valhondo-Crego, J. L. (2020). Focalización filmica Clásica y Moderna: estructuras de información en la historia del cine de ficción. *Transinformação*, (32), 1–8. <http://dx.doi.org/10.1590/1678-9865202032e190076>