

**Tesis de grado
Crítica de Artes**

**La Construcción Del Villano En El Cine Argentino Contemporáneo: El Caso De Las
Comedias Entre 2014 Y 2024.**

Intervención crítica 2

Ciclo De Cine: El Villano En Tiempos Contemporáneos

Propuesta Del Ciclo De Cine Debate Para El Museo Del Cine Pablo Ducrós Hicken

Constanza Herrera

Anthony Márquez

Martina Torriani

Claudia Varela

Licenciatura en Crítica de Artes

Área Transdepartamental de Crítica de Artes

Universidad Nacional de las Artes

Proyecto de Graduación II

PROF. Silvina Tatavitto

Prof. Nicolás Bermúdez

2024

Resumen

La realización del ciclo de cine se orienta a explorar la expansión de la figura del villano en los tiempos contemporáneos, por lo que se propone indagar acerca de qué forma adopta en las comedias argentinas de la última década. Se eligió como emplazamiento al Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken, por ser este un espacio destinado a la investigación, preservación y difusión del cine argentino, abierto al público en general. Además, es uno de los pocos centros de exhibición en Buenos Aires dedicado únicamente al cine nacional.

La propuesta que sigue contempla la programación: la selección de comedias fílmicas, la modalidad de realización, la cantidad de encuentros, la frecuencia y duración de cada encuentro. A su vez, se presentan tanto las preguntas que se buscarán abordar en el debate, como la fundamentación de la temática seleccionada, el texto curatorial y las sinopsis de difusión.

Propuesta Del Ciclo De Cine Debate Para El Museo Del Cine Pablo Ducrós Hicken

La propuesta de realización del *ciclo de cine debate* es un componente del proyecto de graduación de la Licenciatura en Crítica de Artes del Área Transdepartamental de Crítica de Artes en la UNA (Universidad Nacional de las Artes).

Dentro del citado proyecto, el *ciclo de cine debate* es una de las cinco intervenciones críticas en las que se pondrán en juego los resultados de la investigación titulada *La construcción del villano en el cine argentino contemporáneo, el caso de las comedias entre 2014 y 2024*.

Título Del Ciclo: El Villano En Tiempos Contemporáneos

El villano es una figura que está presente en la cultura desde tiempos inmemoriales, atravesó todo tipo de tradiciones y géneros a lo largo de la historia. En el cine potenció los relatos de interés y emoción y contribuyó a la estabilidad de códigos morales socialmente aceptados. Con el curso del tiempo esta figura mutó hacia formas más complejas: transformó su apariencia física, sus funciones dentro de las narrativas, y representó diversos valores a través de una construcción que cada vez más desdibuja sus límites. Hoy el villano se encuentra liberado de la percepción maniquea a la que siempre estuvo sujeto y se desarrolla en nuevos espacios.

En la actualidad, este personaje aparece como una figura central en las redes, la televisión y publicidades. Su carácter disruptivo y polémico lo convierten en un personaje sumamente atractivo para la sociedad, que muchas veces celebra su maldad. Bajo la modalidad del conflicto se personifica ya no sólo en figuras marginales sino en personajes que conviven en el centro de la sociedad: desde políticos y artistas hasta empresarios e instituciones. Las películas propuestas para este ciclo exploran esta expansión del villano por lo que nos proponemos indagar acerca de qué forma adopta en las comedias argentinas de la última década.

Las preguntas que buscaremos abordar en el debate son las siguientes:

¿Qué tipo de villanos ocupan hoy la pantalla grande en Argentina?

¿Cómo ejercen la villanía?

¿Cómo lucen?

¿Qué tipo de valores o ideas encarnan?

¿Qué funciones cumplen?

¿Sobre qué otras figuras o personajes del imaginario social se apoyan?

¿Cómo se presentan ante el público?

¿A través de qué formas se construyen?
Los films que integran el ciclo son:

- *Relatos salvajes* (2014). Szifron, D.
- *El ciudadano ilustre* (2016). Duprat, G. – Cohn, M.
- *La odisea de los giles* (2019). Borensztein, S.
- *El cuento de las comadrejas* (2019). Campanella, J.J.
- *Pequeña flor* (2022). Mitre, S.
- *Los delincuentes* (2023). Moreno, R.

Programa

Modalidad: presencial en el Museo. Cada encuentro consistirá en la proyección de la película y su posterior debate.

Cantidad de encuentros: siete encuentros en total, uno para cada película, y uno de cierre.

Frecuencia: un encuentro por semana para mantener la regularidad.

Duración de cada encuentro: aproximadamente tres horas y media (teniendo en cuenta que una de las películas seleccionadas es de tres horas de duración).

1er encuentro:

Relatos Salvajes: la ira como ejercicio de la villanía.

2do encuentro:

El ciudadano ilustre: la batalla cultural.

3er encuentro:

El cuento de las comadrejas: la venganza de los ancianos.

4to encuentro:

La odisea de los giles: los antihéroes.

5to encuentro:

Pequeña flor: la fantasía de ser villano.

6to encuentro:

Los delincuentes: la villanía, un camino hacia la libertad.

7mo encuentro: **Cierre del ciclo**

El orden de las películas busca facilitar tanto la comparación, la diferenciación y la categorización en el ejercicio de la villanía, cómo la construcción del personaje y la narrativa fílmica. De modo que la proyección propuesta va desde la villanía permanente pura a la villanía que se postula como transitoria. El último encuentro tendrá la función de recuperar y recopilar lo discutido en los previos encuentros y de establecer, en lo posible, ciertos tipos de villanía que aparezcan en los films seleccionados.

Fundamentación

La potencialidad de la propuesta se apoya en los criterios de selección fílmica, los objetivos que sustentan el análisis cinematográfico y la categorización consiguiente de la villanía.

La selección de los films siguió los siguientes procedimientos:

- a) Ante los vacíos existentes en los estudios historiográficos sobre cine argentino, se resolvió aplicar un criterio retrospectivo: tomar una década partiendo de 2024 hasta 2014¹, atendiendo a que el lapso temporal resultara lo suficientemente amplio para

¹ De las diversas críticas analizadas, la de Gonzalo Aguilar. *La ira de Dios. Sobre Relatos Salvajes de Damián Zsifrón (2014)*, retoma los debates de los críticos sobre el film y plantea un posicionamiento al respecto que marca -desde su opinión- cambios significativos: “Me gustaría ver Relatos salvajes como el indicio o el síntoma de una era en la que las autonomías de las esferas de la modernidad están en crisis y las divisiones fundantes entre racionalidad y afectos, vida pública y vida privada, cálculo y pasiones, espectáculo e intimidad colapsan”.

identificar la recurrencia en la aparición de villanos como personajes cinematográficos y realizar la comparativa respectiva.

- b) Se realizó un análisis meta discursivo de críticas cinematográficas, en las cuales se observó que en la disparidad clasificatoria de los films aparecía la recurrencia del género comedia (comedia dramática, comedia y cine fantástico, comedia y cine de humor negro, comedia y cine de terror).
- c) Se consideró que a pesar del borramiento de los límites entre los géneros, propio de la producción cinematográfica contemporánea, la posibilidad de agruparlos por el elemento común podría facilitar la comparación en función de las diferencias por aquellos componentes diversos.
- d) Finalmente, cuatro films empatan con el cine eminentemente *comercial* y dos con el cine *independiente*; lo cual hace interesante la comparativa.

Los objetivos del ciclo son:

1. Analizar cómo se construye cinematográficamente la villanía en los films seleccionados.

1-1 Examinar el rol desarrollado por cada villano, tanto en el contenido como en la narrativa fílmica.

1-2 Identificar los distintos tipos de villanía que aparecen en los films seleccionados.

1-3 Establecer categorías para el ejercicio de la villanía que aparecen en los films. Para el análisis comparativo se siguieron los siguientes criterios: género, tema, caracterización del personaje, fechoría, objeto de deseo, función del personaje² (destacadora, generadora de

² Destacadora: la maldad del villano sirve para potenciar la imagen de bondad del héroe. Generadora de situaciones: el villano crea los momentos en los que el héroe actúa demostrando su nobleza y su capacidad para hacer el bien y combatir el mal.

Polarizadora: el villano reafirma la unión del grupo receptor de esa historia en términos de nosotros somos los buenos/ellos son los malos.

Animadversora: el villano focaliza el odio o la desconfianza en una dirección concreta. Como ya vimos, esto varía en función de la situación política.

situaciones, polarizadora, animadversora, perpetuadora y catártica), participación colectiva/individual, permanencia/transitoriedad en el ejercicio de la villanía, presencia de función maniquea, transformación y enunciación. Finalmente, cómo *categorización* se llegó a la conformación de tres perfiles de villanos.

La Villanía Como Defensa O La Villanía Endulzada

En la categoría se incluyeron *El ciudadano ilustre*, *La odisea de los Giles* y *El cuento de las comadreja*s. Los tres films, cuya temática plantea confrontación o enfrentamiento entre colectivos, construyen una enunciación que a partir de determinados recursos fílmicos posiciona al enunciatario en cercanía con una de las partes, al presentar los acontecimientos a través de la mirada de esta.

La villanía se presenta como enfrentamiento entre colectivos, donde los buenos recurren transitoriamente a las fechorías para vencer a los esencialmente malos. Las acciones de los personajes se organizan en el sentido de las grandes articulaciones de la praxis, ya sea en torno al desear (un objeto con claridad) como al luchar (por conseguirlo).

Se introduce un uso hiperbólico de los verosímiles sociales, al buscar caracterizar a los colectivos rivales y la cercanía con el enunciatario. El enunciador intenta influir al enunciatario construyendo un vínculo pseudo maniqueo³ entre los personajes.

Aquellos actantes esencialmente villanos, cumplen una función animadversora y

Perpetuadora: el villano sirve para reafirmar y mantener ideales o valores colectivos (respeto a la ley y a sus representantes, justicia, castigo para los criminales, etc.).

Catártica: los espectadores proyectan en el villano las fantasías amorales o ilegales que las normas, la cultura y la vida en sociedad le impiden desarrollar.

³ Aquí hacemos una aclaración. Cuando utilizamos la expresión *vínculo pseudo maniqueo* no nos referimos a la definición de los héroes y villanos en buenos y malos propia del cine clásico. Hacemos alusión, en cambio, a que la división entre ambos colectivos enfrentados está bien determinada, siendo que se posiciona a uno de ellos como los villanos en esencia, y a otros, como los “buenos” que consideran necesaria transitar la villanía para defenderse de los anteriores.

polarizadora como una permanencia en el rol. En cambio, los actantes que incurren en una villanía por defensa y con transitoriedad, cumplen una función animadversora, polarizadora y catártica.

La enunciación construye una escena enunciativa de final feliz. El tipo de relato que estructura la narración fílmica es el mitológico, porque los buenos ganan sobre los malos. El ejercicio de la villanía es funcional a una enunciación centrada en el enfrentamiento y el enfrentamiento justificaría la villanía transitoria como defensa del accionar del villano.

La Villanía Como Crisis Emocional O La Villanía Atormentada

En la categoría se incluyeron *Los delincuentes* y *Pequeña flor*. La enunciación presenta a la villanía como parte natural de la identidad personal en donde cualquiera puede ser un villano y todo personaje tiene su arista oscura. Se apela a una posible identificación del enunciatario con el personaje, pero con una distancia en la cual no se incita a tomar partido por alguno de los colectivos en lucha, ya que aquí no hay confrontación con otro. Aquí no hay vínculo maniqueo.

La villanía se presenta como un proceso natural en la constitución de la identidad personal, donde se recurre transitoriamente a la fechoría en momentos de crisis. Las acciones de los personajes se organizan en torno al desear como articulación de la praxis en un primer nivel, y en un segundo nivel, en torno a la lucha interna como parte constitutiva del conflicto de los protagonistas.

La delimitación del tema en la crisis de mediana edad permite la identificación del enunciatario con el personaje central. A su vez, los elementos poéticos y fantásticos que se introducen en la trama, y caracterizan la naturaleza de las fechorías que cometen los villanos, hacen a una lectura que pone distancia respecto del grado de realidad representada en el film. La enunciación construye una escena enunciativa de final feliz. En esta categoría, y a pesar de

corresponder al cine independiente, el tipo de relato que estructura la narración fílmica también es el mitológico, porque el personaje alcanzó su deseo de superar el malestar, y la transformación devino de negativo a positivo.

La villanía es presentada como transitoria, como parte de un proceso existencial propio del sujeto y de un proceso del cual se puede regresar, lo cual genera un doble efecto de catarsis.

La Villanía Como Ira Universal O La Villanía Sin Retorno

En la categoría se incluyó *Relatos Salvajes*. En este caso, la villanía se presenta bajo la forma de la ira, parte natural y constitutiva de la sociedad contemporánea, donde ante cualquier situación los sujetos -individuales y enfrentados- se destruyen.

Las acciones de los personajes se organizan con predominio absoluto del luchar como el sentido de articulación de la praxis.

Si bien el film se divide en relatos que exponen confrontaciones entre grupos rivales, aquí no hay vínculo maniqueo entre los personajes ni función polarizadora. Estos no se presentan como buenos y malos, sino que todos actúan como villanos llevados por las circunstancias del mundo actual. Sin embargo, en el ejercicio de la villanía sí cumplen tanto una función animadversora como catártica.

Al igual que las películas que plantean enfrentamientos entre colectivos, este film también hace uso de la hipérbole de los verosímiles sociales para caracterizar a los grupos rivales. Construye, así, una relación de complicidad con el enunciatario a quien emplaza, mediante recursos fílmicos, dentro de los conflictos que se exhiben. Es decir, que lo hace partícipe en ellos. Esta característica, a su vez, se articula con un tono humorístico que permite que el enunciatario se ría de las situaciones en las que se ve involucrado dentro de la vida social.

El tipo de relato ideológico que estructura el film y su articulación con el conflicto propio

del accionar social construyen sentido del lugar de la violencia y de la ira como parte constitutiva de cualquier sujeto.

Texto Curatorial Del Ciclo De Cine Debate “*El villano en tiempos contemporáneos*”

Cuando se utiliza la palabra *villano* comúnmente se hace referencia a su imagen clásica. Un personaje siniestro y marginal, que se posiciona en la vereda opuesta al Bien y debe ser destruido. Hoy el villano está de moda. Aparece como una figura central en las redes, en la televisión y publicidades. Su carácter disruptivo y polémico lo convierten en un personaje sumamente atractivo para la sociedad. Bajo la modalidad del conflicto se personifica ya no sólo en locos, asesinos o corruptos, sino en personajes que conviven en el centro de la sociedad: desde políticos y artistas hasta empresarios e instituciones.

En la actualidad, el villano cinematográfico es objeto de numerosos cambios en los rasgos que constituyen su identidad: desde su apariencia física y su rol dentro del relato hasta los valores o ideales que encarna y la manera de presentarse ante el espectador. De esta forma, cuestiona la percepción de la que fue sujeto a lo largo de la historia y expande sus horizontes hacia otros ámbitos inimaginados.

Las películas pertenecientes al ciclo exhiben esta expansión del personaje. En ellas el villano se presenta como una figura cada vez más ambigua, que no permite reconocer claramente sus límites. Se disfraza de distintos personajes y actúa de maneras diversas y por múltiples motivos. Entonces, ¿qué es lo que define un villano? y ¿hasta dónde llega la villanía?

Este ciclo propone explorar las caras del fenómeno en el cine argentino de la última década. El objetivo es analizar cómo se construye cinematográficamente el villano en seis películas argentinas, observar que tipos de villanos conviven en ellas y establecer perfiles que

den cuenta de sus facetas.

Desde artistas y trabajadores hasta padres y ancianos, desde conflictos entre colectivos a conflictos personales, las películas propuestas constituyen un muestrario que permiten pensar el villano en tiempos contemporáneos.

Difusión

En una primera instancia, la difusión del ciclo estará a cargo del Museo a través de la página de la Ciudad de Buenos Aires. Esta consistirá en su propio flyer y será acompañada por el texto curatorial escrito por este equipo.

En una segunda instancia, la difusión será por parte de los programadores a través de las redes de la UNA y consistirá en un flyers general, el texto curatorial y las sinopsis de cada film (todo elaborado por este equipo)

Flyer General

Sinopsis De Las Películas

Relatos Salvajes

Director: Damián Szifrón

Duración: 122 minutos.

Elenco: Ricardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Érica Rivas, Oscar Martínez, Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Darío Grandinetti.

Entregados al instinto y atravesados por la ira, los protagonistas de seis historias distintas quedan subordinados a la inmoralidad de sus actos. Desde un desencuentro en un avión, un accidente en la ruta o una simple boda, se exploran los límites de la paciencia humana, de los buenos hábitos y de los códigos de conducta socialmente aceptados. Cuando dichos límites se superan, no hay quien queda exento de volverse un salvaje.

El ciudadano ilustre

Director: Gaston Duprat, Mariano Cohn

Duración: 118 minutos

Elenco: Oscar Martínez, Daddy Brieva, Andrea Frigerio, Belen Chavanne, Manuel Vicente. Cuando Daniel Mantovani recibe el Premio Nobel de Literatura, se da cuenta que debe dejar Europa para visitar a su Salas natal, un pequeño y olvidado pueblo en Argentina. En plena crisis de productividad artística, Daniel viaja con la idea de reavivar su creatividad y buscar inspiración. Lo que no sabe es la oscuridad que le aguarda en el pueblo.

El cuento de las comadrejas

Director: Juan José Campanella

Duración: 129 minutos

Elenco: Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni, Marcos Mundstock, Clara Lago, Nicolas Francella.

Un grupo de ancianos, quienes en sus años de gloria dedicaron su vida al cine, ahora viven en un palacete, rodeados de lujos y recuerdos. Pero cuando llegan unos codiciosos jóvenes inmobiliarios su tranquilidad se ve trastocada. Comienzan entonces los juegos de poderes, donde la audacia de la juventud se ve amenazada por la experiencia de los años.

La odisea de los giles

Director: Sebastián Borensztein

Duración: 116 minutos

Elenco: Ricardo Darín, Luis Brandoni, Chino Darín, Verónica Llinás, Daniel Aráoz, Carlos Belloso, Rita Cortese.

Cerca de la gran crisis del 2001, un grupo de vecinos de la provincia de Buenos Aires descubren que perdieron todos sus ahorros debido a una estafa bancaria. Luego de encontrar al estafador, y de una serie de eventos desafortunados, se encuentran ante una disyuntiva: rehacer su vida de cero o ir por el camino de la justicia.

Pequeña flor

Director: Santiago Mitre

Duración: 98 minutos

Elenco: Daniel Hendler, Vimala Pons, Melvil Poupaud, Sergi Lopez.

Después de asesinar a su vecino, un dibujante frustrado vuelve a la escena del crimen para percatarse de que el asesinato nunca ocurrió. Despedido, en una crisis de pareja y con una hija recién nacida, José entablará una relación con aquel misterioso amigo que lo llevará a conocer lugares recónditos de él mismo.

Los delincuentes

Director: Rodrigo Moreno

Duración: 190 minutos

Elenco: Daniel Elías, Esteban Bigliardi, Margarita Molino, Germán de Silva, Laura Paredes.

Cansado de su vida miserable y rutinaria, un empleado bancario decide perpetrar un robo en su lugar de trabajo, convenciendo a uno de sus compañeros a ayudarlo con el plan. A partir de este acontecimiento los personajes se ven envueltos en sospechas, amores confusos, chantajes y traiciones. ¿Qué les deparará la travesía a ambos?