

**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 3

Video Ensayo: ¿De qué va el villano hoy?

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

Se presenta la propuesta para elaborar un video ensayo, de tipo informativo - argumentativo, que desarrolla los tres perfiles de la villanía en sus rasgos esenciales y en formato audiovisual. Tiene como objetivo invitar al destinatario a escuchar, luego del video ensayo, el podcast donde se avanzará en el análisis fílmico de cada película.

Para esta intervención se presenta la escaleta, el texto del narrador, y el video diseñado que se alojará en un único canal de YouTube.

Video Ensayo ¿De qué va el villano hoy?

La realización de este video-ensayo tiene su vinculación en el 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 proyecto mencionado, el *video ensayo* 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*.

Fundamentación de la intervención crítica

Modalidades del decir

El género seleccionado para desarrollar el video ensayo es el del entretenimiento con carácter informativo - argumentativo. Los tres perfiles de la villanía, conclusiones de la citada investigación, son presentados en sus rasgos esenciales y en formato audiovisual para invitar luego al destinatario a escuchar el podcast, donde se avanzará en el análisis fílmico de cada una de las películas. Este artefacto audiovisual se inicia con la caracterización del villano clásico, a fin de potencializar la visualización de los perfiles observados en la

investigación de referencia.

La intencionalidad que subyace es generar cierta cercanía con el público, a través del uso de un lenguaje ameno, amigable y no académico. Con el mismo propósito y a fin de facilitar la comparación, se utilizarán imágenes que interpelen el imaginario que el destinatario pueda tener sobre el villano.

Público objetivo, o público al cual está dirigido

A continuación, se mencionan las características del usuario promedio al cual está dirigido el contenido del podcast:

- Les interesa el cine, pero no son especialistas en el lenguaje cinematográfico.
- Son espectadores de producciones cinematográficas independientes o mainstream, ya sea en salas de cine como en diversas plataformas.
- Se mantienen informados sobre noticias o acontecimientos pertenecientes al mundo del cine, pero dentro de los ámbitos o géneros que le competen, como reconocer los estrenos de cierto director, asistir a festivales, entre otros.
- Hacen un análisis intuitivo, no académico.
- Están interesados en ahondar en sus conocimientos sobre el análisis del lenguaje audiovisual.

Estructura

Se compone de una voz en off en articulación con imágenes ensambladas de los films de referencia. Se tomaron como modelo los videos producidos por Michel Sorensen en su canal de Youtube, Horse.

El texto del narrador se organiza en siete secuencias, graficadas en la siguiente escaleta:

Secuencias	Contenidos
Título	¿DE QUÉ VA EL VILLANO HOY?
Introducción	La villanía clásica
Desarrollo	Villanos endulzados Villanos atormentados La ira universal o villanos sin retorno
Conclusión	Iniciar el cierre, que finaliza en la otra placa
Invitación al Podcast	Canal de Youtube: Foto de perfil del canal
Créditos	Filiación institucional, autores y roles, films citados

Emplazamiento

El video ensayo se emplazará en un canal de Youtube, una plataforma de acceso libre y gratuito, en conjunto con el podcast. El canal estará centrado en la figura del villano. Allí se subirán más vídeos alrededor de la temática y se extenderá el material de estudio a otras películas de tipo nacional e internacional. El canal estará diseñado con el propósito de

llevar el análisis crítico de las películas a un mayor número de personas; en relación a dicho propósito se compartirá el trabajo realizado hasta el momento, traduciendo los conceptos y nociones más académicas a un lenguaje no especializado. El objetivo es crear una comunidad en la que se discuta, se analice y se piense la figura del villano dado su atractivo para el público y su relevancia actual. El canal buscará entablar un intercambio activo con sus seguidores a través de comentarios, encuestas y publicaciones en la sección comunidad. Otro objetivo será visualizar el fenómeno del villano contemporáneo a través de los recursos que el formato audiovisual ofrece, considerando que siempre tuvo una apoyatura visual fuerte.

Texto del narrador

¿Cómo te imaginas al villano? Seguramente como los villanos clásicos, como los de Disney que veíamos cuando éramos chicos ¿no? Figuras que son la representación del mal, imponentes y oscuras. ¡Pero además!, el cine las representó oscuras. Son personajes esenciales para explorar la dualidad entre el bien y el mal. Siempre los ubicaron al margen de la sociedad, fueron los antagonistas de los protagonistas y sus finales cinematográficos no han sido muy favorables.

Pero sabemos que hace tiempo el cine está cambiando la imagen del villano. La pantalla grande nos muestra una figura más ambigua, le entregaron el rol protagónico, le cambiaron su apariencia física a una no tan siniestra, lo pusieron a representar otros valores que abren nuevas preguntas: ¿Cómo vemos a los villanos hoy en día? ¿Cómo se filma la villanía en el cine argentino actual? Vamos a analizar seis comedias argentinas recientes, que nos ofrecen una visión fascinante y compleja de la villanía.

Elegimos para empezar, *El cuento de las comadreja*, *La odisea de los giles* y *El ciudadano ilustre*. Aquí la villanía se presenta como un enfrentamiento entre dos bandos,

donde los buenos recurren transitoriamente a las fechorías para defenderse de los esencialmente malos.

La disputa siempre ronda acerca de un objeto de deseo: sea una casa como en *El cuento de las comadrejas*, la plata robada como en *La Odisea de los Giles* o la palabra como en *El ciudadano Ilustre*. Estas películas muestran cómo los personajes agredidos no llevan a los malos al campo del bien para vencerlos allí; les dan pelea en el barro de la villanía para defenderse y proteger lo que creen justo. A estos villanos por necesidad, los llamamos “endulzados”, porque si bien cometen malas acciones, sus motivaciones son reconocidas como más justas, más nobles.

Las tres comedias se centran en las dinámicas entre los personajes. El humor juega un papel central en su construcción, la exageración y los juegos con las figuras socialmente conocidas son fundamentales.

La confrontación de los bandos se construye desde lo filmico desde el punto de vista de los villanos endulzados, que siempre establecen una relación de cercanía con el público. Mientras que, del otro lado, se construyen villanos clásicos, sin ambigüedad, tipificados, que no existen más allá de su maldad y no habilitan la posibilidad de identificación con el espectador.

Los tres films presentan una villanía transitoria y por necesidad, en la cual los villanos endulzados terminan disfrutando de su maldad y de su final feliz.

Seguiremos con los atormentados, aquellos que no parecen villanos a primera vista. Los llamamos atormentados porque son personajes que atraviesan un conflicto interno, ya sea una crisis de mediana edad, una crisis laboral, familiar o sentimental. Aquí, no estamos frente a la figura espectacular que se enfrenta a un otro, sino ante uno cotidiano, más real, que atraviesa una crisis interior. En sus casos, las fechorías que cometen son en función de superar esa crisis: en *Los delincuentes* es escapar de la perturbación laboral y alcanzar la libertad o en *Pequeña Flor* es recuperar el trabajo, la pareja y la autoestima.

Estos films presentan una villanía diluida, que resulta atractiva por su ambigüedad. El espectador se puede acercar al villano porque sus motivaciones resultan conocidas. Y al mismo tiempo, esa villanía, esa maldad que constituye a los personajes como villanos, se ve atenuada por la forma en que se presenta: escenas más poéticas y contemplativas, momentos fantásticos o cómicos y absurdos, que permiten ver a estos personajes más a la distancia.

Así, las historias de Morán y José se presentan como una superación de la villanía, centradas en el camino personal de los protagonistas y no en el conflicto entre los personajes.

Y por último tenemos los villanos sin retorno. En *Relatos Salvajes*, son llevados a cometer delitos y fechorías guiados por la ira desenfrenada en una sociedad capitalista que empuja a la destrucción. Como en las otras películas los personajes son seres comunes, pero aquí todos se enfrentan con todos, y todos se destruyen. No hay tal cosa como el final feliz, por eso se trata de una villanía sin retorno.

El film propone un vínculo cercano al espectador porque retrata de manera fiel tipos sociales de la sociedad y situaciones cotidianas: la venganza a los padres, ataques de violencia en la ruta, políticos y empresarios corruptos, abusos de poder, el tedio del sistema burocrático y la farsa de la pareja ideal. Apela al conocimiento y a la participación del público en estas situaciones ¡y lo ubica siempre! dentro de los conflictos como testigo.

Con una gran habilidad para construir escenas de mucha tensión con gran rapidez y apoyándose en la exageración, la película despliega un humor que habilita a que el espectador se ría de los conflictos en los que se ve envuelto día a día y tome perspectiva de lo absurdo.

Así la villanía bajo la forma de la ira se presenta como estructurante de la sociedad actual, donde ante cualquier situación de conflicto los sujetos -individuales y

enfrentados- se destruyen.

Las películas que analizamos construyen al villano actual como un sujeto ambiguo, de aspecto habitual, cotidiano y humano. Mimetizado con el resto de la sociedad. Lo presentan enfrentado con otro o con uno mismo, pero más allá del vínculo maniqueo entre el bien y el mal que caracterizó al relato clásico.

Estos villanos –endulzados, atormentados y sin retorno- son personajes atravesados por el humor. Las producciones actuales dejaron de considerarlos como antagonistas para desplegarlos como protagonistas. Cualquiera podría ser un villano y todo personaje tiene su arista oscura.

Para estos nuevos villanos, el cine puede construir un final feliz o la destrucción de todos los protagonistas, pero ya no la muerte única de los villanos tradicionales.

A quienes les gustó este vídeo los invitamos a escuchar nuestro podcast “El villano en tiempos contemporáneos” para avanzar en el análisis de las películas.