LA MUJER Y SU PAPEL EN EL CINE DE TERROR

Gineth Carolina Morales Mora
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
ginethmora09@gmail.com

Davith Felipe García Ortíz
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
garciadavith11@gmail.com

RESUMEN

Este capítulo analiza la representación de la mujer en el cine de terror, focalizándose en tres tropos fundamentales: Good for Her, Mujer Abyecta y Madre Desidealizada. A través de una revisión teórica y un análisis fílmico comparativo, se explora cómo el género del terror configura imágenes que simultáneamente subvierten y reproducen estereotipos de género. Se examina la evolución histórica de estos tropos y su impacto cultural, con el objetivo de contribuir a la discusión sobre la construcción de la identidad femenina en el ámbito audiovisual.

Introducción

El cine de terror, como manifestación cultural y artística, ha sido desde sus inicios un espacio fértil para la exploración de los miedos más profundos de la sociedad. A través de sus imágenes, atmósferas y narrativas, este género ha permitido materializar temores colectivos relacionados con lo desconocido, lo prohibido y lo socialmente reprimido. En este contexto, la figura femenina ha ocupado un lugar particularmente significativo. No solo ha sido representada como víctima de fuerzas sobrenaturales o de violencias humanas, sino también como encarnación de aquello que desestabiliza el orden establecido. Así, la mujer en el cine

de terror ha transitado múltiples roles: objeto de peligro, origen del horror, figura de salvación o agente de resistencia.

A lo largo de la historia del género, estas representaciones han oscilado entre la reproducción de estereotipos tradicionales y la construcción de personajes que desafían las normas sociales asociadas al género. Durante gran parte del siglo XX, las mujeres en el cine de terror fueron retratadas con frecuencia como sujetos pasivos, vulnerables o moralmente castigados por transgredir determinados códigos sociales. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas representaciones comenzaron a transformarse, incorporando matices más complejos que reflejan cambios culturales más amplios en la forma de concebir la identidad femenina. En consecuencia, el cine de terror se ha convertido también en un espacio donde se negocian y cuestionan los significados culturales asociados al poder, la sexualidad, la maternidad y la autonomía de las mujeres.

La elección de este tema responde precisamente a la necesidad de examinar de manera crítica las formas en que el cine, y en particular el género de terror, participa en la construcción simbólica de la mujer dentro de la cultura contemporánea. Aunque el horror ha sido históricamente un género dominado por perspectivas narrativas masculinas —tanto en la dirección como en la escritura y producción de las películas—, en las últimas décadas se ha evidenciado una creciente complejidad en la representación de los personajes femeninos. Este cambio ha abierto la puerta a interpretaciones que van más allá de la simple dicotomía entre víctima y monstruo, permitiendo explorar dimensiones más profundas relacionadas con la agencia, la resistencia y la ambigüedad moral.

En este contexto, **este capítulo** se propone analizar cómo el cine de terror construye y reproduce ciertos tropos femeninos que se han vuelto recurrentes dentro del género, particularmente los de *Good for Her*, *Mujer Abyecta* y *Madre Desidealizada*. Estas categorías narrativas permiten identificar patrones de representación que, si bien emergen dentro de historias específicas, reflejan tensiones culturales más amplias en torno al papel de la mujer en la sociedad.

El tropo *Good for Her*, por ejemplo, ha ganado visibilidad en el análisis contemporáneo del cine de terror. Este término suele emplearse para describir narrativas en las que una mujer, tras haber sido sometida a diferentes formas de opresión, violencia o manipulación, termina

ejerciendo una forma de justicia o liberación que subvierte las expectativas tradicionales del género. En este tipo de historias, el acto final de la protagonista —aunque pueda ser moralmente ambiguo o incluso violento— es interpretado por el espectador como una reivindicación de su autonomía y de su derecho a resistir estructuras opresivas. Este tipo de representación sugiere una ruptura con la imagen clásica de la mujer pasiva, mostrando personajes capaces de tomar decisiones radicales para recuperar el control sobre sus vidas.

Por otro lado, la figura de la **Mujer Abyecta** remite a una construcción más inquietante y ambivalente. Inspirada en conceptos provenientes de la teoría cultural y psicoanalítica, la abyección se relaciona con aquello que desafía los límites del orden social y simbólico, generando simultáneamente fascinación y repulsión. En el cine de terror, la mujer abyecta suele aparecer como un cuerpo o una identidad que transgrede las normas establecidas: mujeres monstruosas, poseídas, desbordadas por emociones o fuerzas que las sitúan fuera de los márgenes de lo considerado aceptable. No obstante, más allá de su dimensión perturbadora, estas representaciones también pueden interpretarse como expresiones de los miedos culturales asociados al poder femenino y a la autonomía corporal.

La **Madre Desidealizada**, por su parte, cuestiona una de las imágenes más arraigadas dentro del imaginario social: la maternidad como símbolo absoluto de amor, sacrificio y pureza. El cine de terror ha explorado con frecuencia versiones distorsionadas o problemáticas de la figura materna, presentando madres que fallan, que dañan o que se convierten en agentes del horror. Estas narrativas no solo generan incomodidad en el espectador, sino que también ponen en evidencia las expectativas sociales que históricamente han recaído sobre las mujeres en relación con el cuidado, la familia y la reproducción. Al mostrar las fisuras de este ideal, el género de terror abre un espacio para cuestionar las presiones culturales que rodean la maternidad y para reflexionar sobre las múltiples formas en que la identidad femenina puede manifestarse más allá de este rol.

El análisis de estos tropos permite abordar no solo los modos en que las mujeres han sido representadas en el cine de terror, sino también las transformaciones sociales, culturales y discursivas que dichas representaciones reflejan. Cada una de estas figuras funciona como un espejo simbólico de los debates contemporáneos sobre género, poder y autonomía. De esta manera, el estudio de estas categorías narrativas ofrece una herramienta útil para comprender cómo el cine participa activamente en la producción y circulación de significados culturales.

Asimismo, este enfoque contribuye al estudio interdisciplinario del cine, articulando aportes provenientes de diversos campos del conocimiento. Los estudios culturales permiten analizar el cine como un producto inserto en contextos sociales específicos; los estudios de género proporcionan marcos teóricos para interpretar las relaciones de poder que atraviesan las representaciones; y la teoría cinematográfica aporta herramientas para examinar los recursos narrativos, visuales y estéticos mediante los cuales estas historias son construidas. La convergencia de estas perspectivas permite realizar una lectura más amplia y crítica de las películas seleccionadas para el análisis.

A través de una revisión teórica y un análisis comparativo de filmes representativos, este capítulo busca comprender de qué manera estos tropos operan dentro del lenguaje cinematográfico y cómo influyen en la configuración de la identidad femenina dentro del imaginario audiovisual. El objetivo no es únicamente identificar patrones narrativos, sino también reflexionar sobre sus implicaciones culturales y simbólicas.

Al visibilizar y problematizar estas figuras, este trabajo busca aportar a la reflexión crítica sobre la narrativa audiovisual contemporánea, cuestionando los límites entre subversión y reafirmación de los estereotipos de género en el cine de terror. Muchas de las representaciones que aparentemente desafían las normas pueden, al mismo tiempo, reproducir ciertas estructuras tradicionales, lo que genera una tensión constante entre innovación y continuidad dentro del género.

En un contexto en el que la representación adquiere cada vez mayor relevancia en los debates culturales y académicos, analizar estas construcciones resulta fundamental para comprender las dinámicas simbólicas que influyen en la percepción social de la mujer. El cine, como uno de los medios más influyentes de la cultura contemporánea, no solo refleja las transformaciones sociales, sino que también participa activamente en la producción de imaginarios colectivos. Por ello, examinar la manera en que el género de terror representa a las mujeres permite abrir un espacio de reflexión sobre las narrativas que consumimos y sobre los significados culturales que estas contribuyen a consolidar o transformar.

Revisión de la Literatura

Revisión crítica de investigaciones sobre tropos y representación femenina en el cine de terror

El estudio de la representación femenina en el cine de terror ha sido abordado desde diversas perspectivas teóricas dentro de los estudios cinematográficos, culturales y de género. Estas investigaciones han buscado comprender cómo las narrativas audiovisuales construyen imágenes simbólicas de lo femenino, así como las implicaciones culturales que dichas representaciones tienen en la percepción social de las mujeres. Dentro de este campo, conceptos como tropo, arquetipo, mirada masculina, abyección y performatividad de género han sido fundamentales para analizar las formas en que el cine organiza sus discursos visuales y narrativos.

Uno de los conceptos centrales en el análisis narrativo es el de tropo. De acuerdo con The Art Direction Handbook for Film, un tropo puede entenderse como una imagen o recurso narrativo ampliamente reconocible que adquiere significado a través de su contexto y de las capas simbólicas que lo acompañan. En el ámbito audiovisual, los tropos funcionan como convenciones narrativas que permiten comunicar ideas, situaciones o tipos de personajes de manera rápida y eficaz para el espectador. Aunque el término se emplea con frecuencia en el análisis cinematográfico y literario, su origen se encuentra en la tradición retórica, donde se utilizaba para describir figuras del lenguaje que transformaban el significado literal de las palabras.

Diversos autores han señalado que la traducción de tropos entre medios narrativos presenta limitaciones. George Bluestone (1957), en su estudio sobre la adaptación cinematográfica, sostiene que los tropos del cine están más restringidos que los literarios, ya que la metáfora literaria se sustenta en procesos imaginativos y simbólicos que no siempre pueden trasladarse directamente a la imagen visual. Esta observación pone de manifiesto la importancia del lenguaje cinematográfico en la construcción de significados, ya que las metáforas visuales requieren estrategias estéticas específicas para transmitir su carga simbólica.

En el análisis narrativo también resulta relevante distinguir entre tropo y arquetipo, conceptos que suelen confundirse, pero que operan en niveles distintos dentro de la construcción narrativa. Mientras el tropo se refiere a un recurso recurrente utilizado en historias específicas —como un tipo de personaje o una situación narrativa reconocible—, el arquetipo corresponde a modelos universales presentes en el imaginario cultural y en el inconsciente colectivo, como lo plantean las teorías de Carl Jung. En este sentido, muchos tropos contemporáneos derivan de arquetipos más antiguos. Por ejemplo, el tropo del "héroe renuente" o el "viaje del héroe" retoma elementos del arquetipo heroico presente en mitologías de diferentes culturas. Esta distinción resulta útil para comprender cómo ciertas representaciones se transforman con el tiempo, adaptándose a nuevos contextos culturales y mediáticos.

En el caso específico del cine de terror, diversos estudios han destacado que el género ha sido históricamente un espacio privilegiado para la exploración de las ansiedades culturales relacionadas con la feminidad. Investigaciones influyentes como las de Carol J. Clover (1992) introdujeron el concepto de la Final Girl, una figura recurrente en el cine slasher que describe a la mujer que logra sobrevivir al enfrentamiento final con el antagonista. Clover argumenta que este personaje desafía parcialmente los estereotipos tradicionales de género, aunque también reproduce ciertas normas culturales, ya que la protagonista suele ser representada como moralmente "pura" o despojada de rasgos asociados con la feminidad tradicional.

Posteriormente, otros estudios ampliaron el análisis hacia representaciones más complejas de lo femenino dentro del género. Entre ellas destaca el surgimiento de narrativas asociadas al tropo Good for Her, utilizado para describir historias en las que una mujer, tras experimentar situaciones de violencia o opresión, toma decisiones radicales que le permiten recuperar su autonomía. Aunque estas acciones pueden ser moralmente ambiguas o violentas, el relato cinematográfico tiende a presentarlas como formas de liberación o justicia simbólica. Este tipo de representaciones ha sido interpretado como un reflejo de cambios culturales relacionados con el empoderamiento femenino y la revisión crítica de las estructuras patriarcales en la narrativa audiovisual.

Otra línea importante de investigación se centra en la representación del cuerpo femenino como espacio de lo abyecto. Barbara Creed (1993), a partir de las teorías de Julia Kristeva

sobre la abyección, propuso el concepto de la “monstrous-feminine”, que analiza cómo el cine de terror convierte el cuerpo femenino en una fuente de perturbación y transgresión simbólica. Según esta perspectiva, la figura femenina puede encarnar aquello que amenaza los límites del orden social, especialmente cuando se relaciona con temas como la sexualidad, la maternidad o la corporalidad. Películas contemporáneas han retomado estos elementos para explorar representaciones de mujeres monstruosas o transformadas que cuestionan los límites entre lo humano y lo monstruoso.

Asimismo, la figura de la madre en el cine de terror ha sido objeto de múltiples interpretaciones críticas. Algunas investigaciones han señalado que el género suele presentar versiones distorsionadas o problemáticas de la maternidad, lo que permite cuestionar el ideal cultural de la madre como figura exclusivamente protectora y abnegada. Estas narrativas, que pueden denominarse como representaciones de la madre desidealizada, muestran personajes maternos atravesados por conflictos psicológicos, culpa o ambivalencia emocional. Desde una perspectiva de género, estas representaciones evidencian las tensiones culturales que rodean la maternidad y las expectativas sociales impuestas sobre las mujeres.

El análisis de estas representaciones no puede separarse de los marcos teóricos que examinan cómo el cine construye las identidades de género. En este sentido, el trabajo de Laura Mulvey (1975) sobre la mirada masculina ha sido fundamental para comprender cómo muchas películas sitúan a la mujer como objeto visual dentro de una estructura narrativa dominada por el punto de vista masculino. Este enfoque ha permitido analizar cómo el lenguaje cinematográfico contribuye a reproducir relaciones de poder dentro de la representación audiovisual.

Por otro lado, Judith Butler (1990) propone la idea de la performatividad de género, según la cual el género no es una esencia fija, sino una construcción social que se reproduce a través de prácticas y representaciones repetidas. Desde esta perspectiva, el cine puede entenderse como un espacio donde dichas normas se representan, negocian y, en algunos casos, se cuestionan. Este enfoque resulta particularmente útil para analizar cómo los tropos femeninos en el cine de terror pueden tanto reproducir como subvertir las expectativas sociales sobre la feminidad.

Además del análisis narrativo y de género, algunas investigaciones han explorado las dimensiones formales del cine de terror, considerando elementos como la imagen, el sonido y la ambientación. El análisis cinematográfico permite observar cómo los recursos visuales y sonoros contribuyen a construir el significado de los personajes femeninos. Por ejemplo, el encuadre, la iluminación o el diseño sonoro pueden enfatizar la vulnerabilidad, la transformación o la monstruosidad de una protagonista, influyendo directamente en la percepción del espectador.

A pesar de la diversidad de investigaciones existentes, aún se identifican lagunas importantes en el estudio de la representación femenina en el cine de terror. Muchos trabajos se han centrado en el análisis de figuras específicas como la Final Girl o la mujer monstruosa, pero existe menos investigación comparativa que examine cómo diferentes tropos contemporáneos interactúan entre sí dentro de una misma perspectiva analítica. Asimismo, aunque se han desarrollado marcos teóricos sólidos desde los estudios de género y la teoría cinematográfica, todavía es necesario profundizar en el análisis interdisciplinario que combine estas perspectivas con el estudio detallado del lenguaje audiovisual.

En este sentido, este capítulo busca contribuir a llenar parte de estas lagunas mediante el análisis conjunto de tres tropos específicos: Good for Her, la Mujer Abyecta y la Madre Desidealizada. Al examinar estas figuras dentro de un mismo marco interpretativo, se pretende explorar cómo el cine de terror contemporáneo articula distintas formas de representar la feminidad, así como las tensiones culturales que estas representaciones reflejan. A través de esta aproximación, el capítulo busca aportar una lectura crítica que integre los aportes de la teoría cinematográfica, los estudios de género y el análisis narrativo, con el objetivo de comprender de manera más amplia las dinámicas simbólicas que configuran la presencia de la mujer en el cine de terror.

Metodología

El presente proyecto adopta un enfoque metodológico cualitativo, orientado al análisis interpretativo de la representación femenina en el cine de terror y su posterior traducción en un producto audiovisual de carácter analítico. La investigación se articula a partir de una

relación entre análisis teórico y creación audiovisual, donde el proceso de investigación sustenta el desarrollo de una serie de video-ensayos destinados a una plataforma digital. Este enfoque permite no solo examinar críticamente los tropos femeninos presentes en el género, sino también comunicar dichos hallazgos a través de un formato audiovisual accesible para el público contemporáneo.

El diseño del estudio se basa en una investigación analítico–interpretativa con componente creativo, en la que el análisis fílmico constituye la herramienta principal para estudiar las representaciones de la mujer en el cine de terror. A partir de este análisis se desarrolla una propuesta de divulgación audiovisual compuesta por tres video-ensayos, cada uno centrado en un tropo específico: Good for Her, Madre Desidealizada y Mujer Abyecta. El uso del formato de video-ensayo responde a su capacidad para combinar análisis crítico, narración audiovisual y material cinematográfico, lo que permite explorar las representaciones de género mediante una aproximación que integra reflexión académica y lenguaje audiovisual.

El video-ensayo se ha consolidado en los últimos años como una herramienta relevante dentro de los estudios cinematográficos y culturales, ya que permite examinar películas mediante el uso directo de imágenes, fragmentos audiovisuales y comentarios analíticos. A diferencia de los formatos tradicionales de investigación escrita, el video-ensayo posibilita un diálogo directo con el material fílmico, permitiendo que las imágenes analizadas formen parte activa del discurso crítico. Por esta razón, el proyecto adopta este formato como estrategia metodológica para presentar los resultados del análisis.

El diseño de la propuesta contempla la realización de tres piezas audiovisuales destinadas a la plataforma digital YouTube, cada una con una duración aproximada de entre quince y veinte minutos. Cada video aborda un tropo específico relacionado con la representación femenina en el cine de terror, permitiendo explorar distintas facetas de la construcción simbólica de la mujer dentro del género. La elección de YouTube como plataforma de distribución responde a su amplia difusión y a su relevancia como espacio de divulgación audiovisual, donde los video-ensayos sobre cine han adquirido una presencia significativa en los últimos años.

En relación con la muestra de análisis, se realizó una selección de catorce películas de terror que presentan características narrativas asociadas a los tropos estudiados. Estas obras fueron elegidas a partir de criterios de pertinencia temática, reconocimiento dentro del género y

diversidad en sus aproximaciones narrativas. La selección busca representar distintas formas en que el cine de terror ha construido personajes femeninos complejos, permitiendo identificar patrones narrativos y simbólicos dentro de cada tropo.

Las películas seleccionadas se agrupan según el tropo que representan con mayor claridad. Para el análisis del tropo Good for Her se incluyen filmes como Midsommar, Carrie, Pearl, The Witch, No One Will Save You y Blink Twice. Estas películas presentan protagonistas femeninas que experimentan situaciones de violencia, opresión o marginalidad, y cuyo desenlace suele implicar una forma de liberación o empoderamiento, aunque esta se exprese mediante acciones moralmente ambiguas o violentas.

En el caso del tropo Madre Desidealizada, la muestra incluye películas como The Babadook, Hereditary, Tenemos que hablar de Kevin, The Woman in Black, Mother!, Rosemary's Baby y Ma. Estas obras problematizan la figura materna al presentar personajes que enfrentan conflictos psicológicos, tensiones familiares o situaciones extremas que desafían el ideal tradicional de la maternidad como figura exclusivamente protectora y abnegada.

Por último, el análisis del tropo Mujer Abyecta se centra en películas como Jennifer's Body, Raw, Swallow, Possession y The Substance. En estas obras el cuerpo femenino se convierte en un espacio de transgresión, transformación o perturbación, lo que permite explorar el concepto de abyección y su relación con las representaciones de lo monstruoso y lo grotesco en el cine de terror.

Los métodos de recolección de datos utilizados en la investigación se basan principalmente en la revisión bibliográfica y el análisis audiovisual. En primer lugar, se realizó una recopilación de referentes teóricos provenientes de los estudios de cine, los estudios culturales y los estudios de género. Este proceso de investigación conceptual permitió establecer un marco teórico que sustenta el análisis de los tropos femeninos y la interpretación de las representaciones presentes en las películas seleccionadas.

Posteriormente, se llevó a cabo un análisis detallado de las obras audiovisuales, identificando elementos narrativos, visuales y simbólicos relacionados con la representación femenina. Durante este proceso se revisaron escenas específicas de cada película con el objetivo de identificar patrones narrativos, estrategias visuales y discursos implícitos en la construcción

de los personajes. Las escenas seleccionadas se utilizaron posteriormente como material de apoyo dentro de los video-ensayos, permitiendo ilustrar de manera directa los conceptos analizados.

El análisis de las películas se complementa con la observación de elementos formales del lenguaje cinematográfico, tales como el encuadre de cámara, la iluminación, el diseño de escenario y la construcción visual de los personajes. Estos elementos permiten comprender cómo las decisiones estéticas del cine contribuyen a reforzar o cuestionar las representaciones de género presentes en la narrativa. De esta manera, el análisis no se limita únicamente al contenido narrativo de las películas, sino que también examina los recursos audiovisuales utilizados para transmitir significado.

Además del análisis fílmico, el proyecto incluye un proceso de producción audiovisual que funciona como parte de la metodología de investigación-creación. Este proceso se estructura en tres etapas principales: preproducción, producción y postproducción.

La etapa de preproducción se centra en la planificación conceptual y técnica del proyecto. Durante esta fase se realiza la investigación teórica, la selección de las películas a analizar, la escritura de los guiones y el diseño de la propuesta estética de cada video-ensayo. También se definen los equipos técnicos necesarios para la grabación, los espacios donde se realizará la filmación y la asignación de roles dentro del equipo de trabajo. Esta fase es fundamental para garantizar la coherencia entre el análisis académico y la producción audiovisual.

La etapa de producción corresponde al proceso de grabación de los video-ensayos. Durante esta fase se realiza el montaje del set, la grabación de las intervenciones de los presentadores y la captura de las voces en off que acompañan el análisis. Asimismo, se seleccionan y recopilan los fragmentos de las películas que serán utilizados como material audiovisual dentro de cada video.

Finalmente, la etapa de postproducción se enfoca en la edición y ensamblaje del material grabado. En esta fase se organiza el contenido audiovisual, se editan las escenas, se corrigen los elementos de audio e imagen y se integran los fragmentos cinematográficos con la narración analítica. También se diseñan los elementos visuales necesarios para la distribución

de los videos en la plataforma digital, como las miniaturas, el logo y el banner del canal de YouTube.

En cuanto a las técnicas de análisis, el proyecto emplea una combinación de análisis narrativo y análisis audiovisual. El análisis narrativo se utiliza para examinar la estructura de las historias, el desarrollo de los personajes y los conflictos que atraviesan las protagonistas femeninas. Por su parte, el análisis audiovisual permite observar cómo los recursos visuales y sonoros del cine contribuyen a construir la representación de estos personajes.

Asimismo, dentro de la producción de los video-ensayos se analizan ciertos valores de producción que ayudan a reforzar el discurso temático de cada episodio. Entre estos factores se incluyen el encuadre de cámara, la iluminación, el escenario, la presencia del presentador y el lenguaje corporal. Cada uno de estos elementos se diseña de manera específica para reflejar la temática del episodio correspondiente. Por ejemplo, en el episodio dedicado al tropo Good for Her se utilizan cambios en la iluminación que representan emociones como el peligro, la tristeza o el triunfo, mientras que en el episodio sobre la maternidad desidealizada se opta por una iluminación constante que favorece la reflexión sobre el tema.

La elección de este enfoque metodológico se justifica por su capacidad para integrar investigación académica y producción audiovisual, permitiendo analizar el cine de terror desde una perspectiva crítica y al mismo tiempo comunicar los resultados de manera accesible. El uso del video-ensayo facilita la conexión entre teoría y práctica, lo que resulta especialmente pertinente en estudios relacionados con el cine y los medios audiovisuales.

No obstante, este enfoque también presenta algunas limitaciones. En primer lugar, la selección de las películas responde a criterios interpretativos, por lo que no pretende representar de manera exhaustiva todo el cine de terror, sino ofrecer ejemplos significativos que permitan analizar los tropos estudiados. Asimismo, el análisis cualitativo implica un grado de interpretación subjetiva, ya que las conclusiones dependen de la lectura crítica realizada por los investigadores.

Otra limitación se relaciona con el formato de video-ensayo, ya que el tiempo de duración de cada pieza audiovisual obliga a sintetizar parte del análisis teórico y cinematográfico. Esto implica que algunos aspectos del estudio deben presentarse de manera resumida dentro del

formato audiovisual. Sin embargo, esta limitación también puede entenderse como una característica del medio, que busca comunicar ideas complejas de forma clara y accesible para el público.

A pesar de estas limitaciones, la metodología adoptada permite desarrollar un análisis sólido sobre la representación femenina en el cine de terror, al tiempo que explora nuevas formas de divulgar el conocimiento académico a través de medios audiovisuales. De este modo, el proyecto contribuye tanto al estudio de los tropos femeninos dentro del género como al uso del video-ensayo como herramienta de investigación y análisis cinematográfico.

Resultados

El proyecto de investigación-creación tuvo como resultado principal la realización de tres videoensayos audiovisuales centrados en el análisis crítico de la representación de la mujer en el cine de terror. Estos productos audiovisuales constituyen no solo una forma de divulgación académica, sino también una estrategia metodológica que permite articular reflexión teórica, análisis fílmico y creación audiovisual dentro de un mismo proceso investigativo. A través de este formato se buscó explorar y problematizar diversos tropos asociados a la representación femenina en el género, particularmente aquellos relacionados con las figuras del Good for Her, la Mujer Abyecta y la Madre Desidealizada.

Desde el inicio del proyecto, el videoensayo se planteó como una herramienta idónea para abordar el análisis cinematográfico debido a su capacidad para combinar imágenes, sonido, montaje y narración crítica. A diferencia de un análisis exclusivamente escrito, el videoensayo permite dialogar directamente con el material audiovisual que se estudia, facilitando una lectura más dinámica y sensorial de los elementos cinematográficos. En este sentido, los resultados obtenidos no se limitan a conclusiones conceptuales, sino que se manifiestan también en la forma en que las ideas fueron expresadas y construidas a través del lenguaje audiovisual.

Durante el proceso de creación de los tres videoensayos se realizó una selección cuidadosa de escenas, fragmentos y ejemplos provenientes de diferentes películas de terror. Este proceso permitió identificar patrones narrativos, visuales y simbólicos que evidencian la forma en que

el género ha construido históricamente determinadas representaciones de lo femenino. Al mismo tiempo, el análisis permitió observar transformaciones recientes en estas representaciones, particularmente en el contexto del cine contemporáneo, donde algunas narrativas han comenzado a cuestionar o resignificar los roles tradicionales asignados a las mujeres.

Uno de los primeros resultados significativos del proyecto fue la posibilidad de establecer una base conceptual clara entre las nociones de terror y horror dentro del análisis cinematográfico. Aunque ambos términos suelen utilizarse indistintamente en el lenguaje cotidiano, en el ámbito de los estudios cinematográficos poseen diferencias importantes. El terror se relaciona generalmente con la anticipación y la tensión psicológica que genera la amenaza de lo desconocido, mientras que el horror se asocia con la confrontación directa con aquello que produce repulsión o perturbación. Esta distinción resultó fundamental para comprender cómo ciertas representaciones femeninas se construyen dentro del género, ya sea como objeto de miedo, como fuente de amenaza o como sujeto que enfrenta y sobrevive al horror.

En el primer videoensayo se exploró el tropo conocido como Good for Her, una categoría crítica que ha ganado relevancia en los estudios contemporáneos del cine y que se refiere a aquellas narrativas en las que una mujer rompe con las normas sociales o morales para liberarse de una situación de opresión. En muchos casos, estas acciones implican decisiones moralmente ambiguas o incluso violentas, pero son presentadas desde una perspectiva que permite al espectador comprenderlas como una forma de justicia o emancipación. El análisis permitió observar cómo este tropo representa una transformación importante dentro del género de terror, ya que desplaza a la mujer del lugar tradicional de víctima pasiva hacia una posición de agencia y poder narrativo.

El segundo videoensayo se centró en la figura de la Mujer Abyecta, un concepto profundamente influenciado por las teorías de la abyección desarrolladas en los estudios culturales y feministas. Dentro del cine de terror, la mujer abyecta suele aparecer como una figura que desafía las normas sociales, corporales o morales establecidas, convirtiéndose en una presencia perturbadora que genera incomodidad o repulsión. Este tipo de representación puede manifestarse a través de cuerpos transformados, comportamientos considerados transgresores o narrativas que exploran lo grotesco y lo monstruoso. A través del análisis

audiovisual se pudo evidenciar cómo estas representaciones funcionan simultáneamente como mecanismos de control simbólico y como espacios potenciales de resistencia frente a las normas de género.

El tercer videoensayo abordó el tropo de la Madre Desidealizada, una figura que cuestiona la construcción tradicional de la maternidad como un espacio exclusivamente asociado al sacrificio, la protección y la pureza moral. En el cine de terror contemporáneo, la figura materna ha comenzado a representarse de maneras más complejas y ambivalentes, mostrando personajes que enfrentan conflictos internos, presiones sociales o incluso impulsos destructivos. Esta representación permite problematizar la idealización cultural de la maternidad y abrir un espacio para discutir las tensiones entre las expectativas sociales y las experiencias individuales de las mujeres.

A lo largo del proceso de creación de los videoensayos también se evidenció la importancia del montaje como herramienta analítica. La selección y organización de las escenas permitió establecer relaciones visuales y conceptuales entre diferentes películas, generando nuevas interpretaciones a partir de la comparación y el contraste. Este tipo de análisis audiovisual facilita la identificación de patrones narrativos recurrentes y permite observar cómo ciertos tropos se repiten, se transforman o se resignifican a lo largo del tiempo.

Otro resultado relevante del proyecto fue la capacidad del formato de videoensayo para acercar la reflexión académica a públicos más amplios. A diferencia de los textos académicos tradicionales, que suelen circular principalmente en espacios universitarios, los productos audiovisuales pueden difundirse a través de plataformas digitales y redes sociales, ampliando significativamente el alcance del análisis crítico. En este sentido, el proyecto no solo produjo conocimiento dentro del ámbito académico, sino que también contribuyó a fomentar una discusión más amplia sobre la representación de las mujeres en el cine de terror.

La recepción inicial de los videoensayos por parte de la audiencia sugiere un interés creciente en este tipo de análisis. Los comentarios y reacciones obtenidos indican que existe una curiosidad significativa por comprender cómo las narrativas cinematográficas influyen en la forma en que se construyen y perciben las identidades de género. Esta respuesta positiva refuerza la pertinencia del tema y demuestra que el cine de terror, lejos de ser un género

superficial o exclusivamente destinado al entretenimiento, puede funcionar como un espacio relevante para el análisis cultural y social.

En conjunto, los resultados del proyecto evidencian que el cine de terror constituye un terreno fértil para examinar las tensiones y transformaciones en la representación de la mujer dentro de la cultura contemporánea. A través de los tres videoensayos fue posible identificar tanto la persistencia de ciertos estereotipos como la emergencia de nuevas formas narrativas que desafían las representaciones tradicionales. Este proceso de análisis y creación permitió demostrar que la investigación-creación puede ofrecer perspectivas valiosas para el estudio del cine, al integrar la reflexión teórica con la experimentación audiovisual.

Finalmente, el proyecto confirma que la representación de la mujer en el cine de terror continúa siendo un campo de estudio dinámico y en constante evolución. Los tropos analizados no deben entenderse como categorías fijas, sino como construcciones culturales que cambian en función de los contextos históricos, sociales y políticos. Por esta razón, el análisis crítico de estas representaciones resulta fundamental para comprender cómo el cine participa en la producción de imaginarios sociales sobre el género y la identidad femenina.

Discusión

Los resultados obtenidos a través del proceso de investigación-creación permiten establecer un diálogo directo con los debates presentes en la literatura académica sobre la representación de la mujer en el cine de terror. En particular, el análisis realizado mediante los tres videoensayos evidencia cómo el género ha funcionado históricamente como un espacio de construcción simbólica donde se proyectan miedos culturales, tensiones sociales y conflictos relacionados con el género. En este sentido, los hallazgos del estudio confirman que el cine de terror no solo produce narrativas destinadas a generar miedo o entretenimiento, sino que también participa activamente en la reproducción, cuestionamiento y transformación de imaginarios sociales sobre lo femenino.

Uno de los principales aportes del análisis realizado se relaciona con la forma en que los tropos del Good for Her, la Mujer Abyecta y la Madre Desidealizada permiten comprender distintas dimensiones de la representación femenina dentro del género. Tal como sugieren diversos estudios dentro de los estudios de género y la teoría cinematográfica, los personajes femeninos en el cine de terror han sido históricamente representados bajo una lógica ambivalente: por un lado, como víctimas vulnerables y objetos de amenaza; y por otro, como figuras potencialmente peligrosas o transgresoras que desafían el orden social establecido. Los resultados obtenidos en este proyecto muestran que esta ambivalencia continúa presente, aunque en el cine contemporáneo se observan transformaciones significativas en la forma en que estos roles son construidos y narrados.

En el caso del tropo Good for Her, los hallazgos sugieren que este tipo de narrativa representa una reconfiguración importante del papel de la mujer dentro del género de terror. A diferencia de representaciones más tradicionales, donde los personajes femeninos suelen ocupar posiciones pasivas dentro de la trama, las narrativas asociadas a este tropo presentan mujeres que ejercen agencia sobre su destino, incluso cuando esto implica tomar decisiones moralmente ambiguas o violentas. Esta transformación puede interpretarse como una respuesta a los cambios culturales y sociales que han cuestionado las estructuras tradicionales de poder y género. En este sentido, el tropo refleja una tendencia del cine contemporáneo hacia la construcción de personajes femeninos más complejos, capaces de actuar dentro de la narrativa y no únicamente de reaccionar frente a ella.

Por otro lado, el análisis de la Mujer Abyecta evidencia cómo el cine de terror continúa explorando los límites de lo socialmente aceptable a través de representaciones que confrontan al espectador con aquello que resulta perturbador o incómodo. Desde una perspectiva teórica, la abyección se relaciona con aquello que la sociedad rechaza o excluye para preservar su sentido de orden y estabilidad. En el contexto del cine de terror, los cuerpos femeninos han sido frecuentemente utilizados como espacios simbólicos donde se manifiestan estos procesos de exclusión. Sin embargo, los resultados del estudio muestran que estas representaciones no necesariamente funcionan únicamente como mecanismos de estigmatización. En algunos casos, la figura de la mujer abyecta puede convertirse en una forma de resistencia frente a las normas sociales que regulan el comportamiento y el cuerpo femenino.

La figura de la Madre Desidealizada, por su parte, permite cuestionar uno de los imaginarios más profundamente arraigados en la cultura occidental: la idealización de la maternidad. Tradicionalmente, el discurso cultural ha presentado la maternidad como una experiencia inherentemente asociada con la pureza, el sacrificio y la protección. No obstante, el cine de terror contemporáneo ha comenzado a explorar representaciones más complejas y ambivalentes de la figura materna. Los hallazgos de esta investigación muestran que estas narrativas permiten visibilizar las tensiones que pueden existir entre las expectativas sociales sobre la maternidad y las experiencias individuales de las mujeres. De esta manera, el género de terror se convierte en un espacio donde se problematizan los roles tradicionales asociados con la feminidad.

En términos teóricos, los resultados de este proyecto contribuyen a ampliar el campo de los estudios sobre cine de terror al integrar el análisis de tropos contemporáneos con un enfoque de investigación-creación. Mientras que muchos estudios académicos se centran en análisis exclusivamente textuales o teóricos, el uso del videoensayo como herramienta metodológica permitió explorar nuevas formas de aproximación al material cinematográfico. La posibilidad de trabajar directamente con imágenes, sonidos y montaje facilita una comprensión más profunda de los recursos narrativos y estéticos utilizados por el cine para construir determinadas representaciones.

Asimismo, el proyecto demuestra que el formato del videoensayo puede funcionar como una herramienta valiosa para la divulgación del conocimiento académico. En un contexto donde las plataformas digitales y los medios audiovisuales tienen un papel cada vez más relevante en la circulación de ideas, el videoensayo permite acercar el análisis crítico a públicos más amplios. Esto representa una oportunidad significativa para los estudios cinematográficos, ya que facilita la conexión entre la investigación académica y las audiencias interesadas en el cine y la cultura audiovisual.

No obstante, es importante reconocer ciertas limitaciones presentes en el estudio. En primer lugar, el análisis se centró en un número limitado de películas seleccionadas para la elaboración de los videoensayos, lo cual implica que los resultados no pueden considerarse representativos de la totalidad del cine de terror. Además, la interpretación de las representaciones cinematográficas está inevitablemente influenciada por el enfoque teórico

adoptado por la investigación, lo que puede conducir a lecturas particulares que no necesariamente abarcan todas las posibles interpretaciones del material audiovisual.

Otra limitación se relaciona con el alcance del proyecto de creación. Aunque los videoensayos permiten desarrollar un análisis visual y narrativo significativo, el tiempo y los recursos disponibles para la producción pueden restringir la cantidad de ejemplos o casos que se pueden incluir dentro de cada pieza audiovisual. Esto implica que ciertos aspectos del análisis podrían explorarse con mayor profundidad en investigaciones futuras.

En este sentido, el estudio abre diversas posibilidades para futuras investigaciones. Por ejemplo, sería pertinente ampliar el análisis hacia otros tropos femeninos presentes en el cine de terror, como la figura de la "final girl", la bruja o la mujer monstruosa, los cuales también han sido objeto de debate dentro de los estudios de género y el análisis cinematográfico. Asimismo, futuras investigaciones podrían explorar cómo estas representaciones varían según contextos culturales, analizando producciones provenientes de diferentes regiones del mundo.

Otra línea de investigación interesante podría centrarse en la recepción del público frente a estas representaciones. Analizar cómo las audiencias interpretan y reaccionan ante personajes femeninos que desafían los estereotipos tradicionales permitiría comprender con mayor profundidad el impacto cultural de estas narrativas. De esta manera, se podría establecer un puente entre el análisis textual del cine y los estudios de audiencia.

En conclusión, la discusión de los resultados confirma que el cine de terror constituye un espacio privilegiado para examinar las tensiones culturales en torno al género y la representación femenina. A través del análisis de los tropos seleccionados y del uso del videoensayo como herramienta metodológica, este estudio aporta nuevas perspectivas para comprender cómo el cine participa en la construcción y transformación de los imaginarios sociales sobre la mujer.

Conclusiones

El presente estudio tuvo como objetivo analizar la representación de la mujer en el cine de terror a través del examen de tres tropos específicos: Good for Her, Mujer Abyecta y Madre Desidealizada, utilizando el formato del videoensayo como herramienta principal dentro de un enfoque de investigación-creación. A lo largo del desarrollo del proyecto fue posible evidenciar que el cine de terror constituye un espacio particularmente significativo para observar las tensiones culturales, sociales y simbólicas relacionadas con el género.

Uno de los principales hallazgos del estudio es que las representaciones femeninas dentro del género han experimentado transformaciones importantes en las últimas décadas. Aunque persisten ciertos estereotipos asociados con la vulnerabilidad o la victimización de los personajes femeninos, también se observa la aparición de narrativas que otorgan mayor agencia y complejidad a las mujeres dentro de las historias. En este sentido, el tropo Good for Her refleja una tendencia hacia la construcción de personajes que desafían las estructuras de poder tradicionales, permitiendo explorar formas de resistencia y emancipación dentro de la narrativa cinematográfica.

Por otra parte, el análisis de la Mujer Abyecta permitió comprender cómo el cine de terror continúa utilizando el cuerpo femenino como un espacio simbólico donde se proyectan miedos culturales y tensiones sociales. Sin embargo, estas representaciones también pueden interpretarse como oportunidades para cuestionar las normas que regulan la feminidad y el comportamiento femenino. De esta manera, la abyección no se presenta únicamente como un mecanismo de exclusión, sino también como un posible espacio de subversión dentro del discurso cinematográfico.

El estudio del tropo de la Madre Desidealizada evidenció igualmente la capacidad del cine de terror para problematizar imaginarios profundamente arraigados en la cultura, como la idealización de la maternidad. Las representaciones analizadas muestran que las narrativas contemporáneas están comenzando a explorar figuras maternas más complejas y ambiguas, capaces de reflejar las tensiones entre las expectativas sociales y las experiencias individuales de las mujeres.

Otro aspecto fundamental de este proyecto fue la utilización del videoensayo como herramienta metodológica y como producto de investigación-creación. Este formato permitió articular el análisis académico con el lenguaje audiovisual propio del cine, facilitando una

aproximación más directa y dinámica al material fílmico. Además, el videoensayo demostró ser una herramienta eficaz para la divulgación del conocimiento, ya que permite acercar la reflexión crítica a audiencias más amplias a través de medios digitales.

En términos generales, este estudio contribuye a ampliar la comprensión del cine de terror como un campo relevante para el análisis cultural y de género. Al examinar las representaciones femeninas desde una perspectiva crítica, se evidencia que el género no solo reproduce ciertos estereotipos, sino que también puede funcionar como un espacio donde estos son cuestionados, transformados o resignificados.

Finalmente, la investigación reafirma la importancia de continuar explorando las relaciones entre cine, cultura y género. En un contexto donde las representaciones mediáticas tienen un impacto significativo en la construcción de imaginarios sociales, el análisis crítico del cine se vuelve fundamental para comprender cómo se configuran las percepciones sobre la identidad femenina en la cultura contemporánea.

Referencias

- Bellour, R. (2000). The analysis of film. Indiana University Press.
- Bordwell, D., & Thompson, K. (2013). El arte cinematográfico. McGraw-Hill.
- Bluestone, G. (1957). Novels into film. Editorial.
- Butler, J. (1990). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. Routledge.
- Deleuze, G. (1983). La imagen-movimiento. Paidós.
- Foucault, M. (1975). Vigilar y castigar. Siglo XXI.
- Hogan, P. C. (2003). The mind and its stories: Narrative universals and human emotion. Editorial.
- Mulvey, L. (1975). Visual pleasure and narrative cinema. Screen, 16(3), 6–18. https://doi.org/10.1093/screen/16.3.6
- Nichols, B. (2001). Introduction to documentary. Indiana University Press.
- Rizzo, M. (2005). The art direction handbook for film. Editorial.
- Seger, L. (1990). Creating unforgettable characters. Editorial.
- Trinh T. Minh-ha. (1991). When the moon waxes red: Representation, gender and cultural politics. Routledge.