

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
SEDE CUENCA
CARRERA DE COMUNICACIÓN

RECONOCIMIENTO Y ROL DE LA MUJER EN PRODUCCIONES
CINEMATOGRAFICAS: CASO PREMIOS ÓSCAR

Trabajo de titulación previo a la obtención del
título de Licenciada en Comunicación

AUTORA: NAYELI DOMÉNICA PERALTA HERRERA

TUTORA: LUZ MARINA CASTILLO ASTUDILLO, PHD.

Cuenca - Ecuador

2024

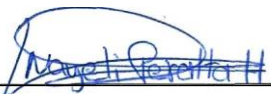
**CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA DEL TRABAJO DE
TITULACIÓN**

Yo, Nayeli Doménica Peralta Herrera con documento de identificación N°
0350149696, manifiesto que:

Soy la autora responsable del presente trabajo; y autorizo a que sin fines de lucro la
Universidad Politécnica Salesiana pueda usar, difundir, reproducir o publicar de
manera total o parcial el presente trabajo de titulación.

Cuenca, 17 de julio de 2024

Atentamente,

Nayeli Doménica Peralta Herrera
0350149696

**CERTIFICADO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO
DE TITULACIÓN A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA**

Yo, Nayeli Doménica Peralta Herrera con documento de identificación N° 0350149696, expreso mi voluntad y por medio del presente documento cedo a la Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en virtud de que soy autor del Artículo académico: “Reconocimiento y rol de la mujer en producciones cinematográficas: Caso Premios Óscar”, el cual ha sido desarrollado para optar por el título de: Licenciada en Comunicación, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente.

En concordancia con lo manifestado, suscribo este documento en el momento que hago la entrega del trabajo final digital a la biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana.

Cuenca, 17 de julio de 2024

Atentamente,

Nayeli Doménica Peralta Herrera

0350149696

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Yo, Luz Marina Castillo Astudillo con documento de identificación 0102802378, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, declaro que bajo mi tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación: RECONOCIMIENTO Y ROL DE LA MUJER EN PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS: CASO PREMIOS ÓSCAR, realizado por Nayeli Doménica Peralta Herrera con documento de identificación N° 0350149696, obteniendo como resultado final el trabajo de titulación bajo la opción Artículo académico que cumple con todos los requisitos determinados por la Universidad Politécnica Salesiana.

Cuenca, 17 de julio de 2024

Atentamente,

Luz Marina Castillo Astudillo, PhD

0102802378

Tabla de contenido

INTRODUCCION	1
JUSTIFICACIÓN	2
Problema	2
Antecedentes	3
OBJETIVOS	4
Objetivo General	4
Objetivos específicos	5
MARCO TEÓRICO	5
1. Breve historia del cine	5
2. Breve historia de los Premios Oscar	7
3. Historia de la mujer en el cine detrás de cámaras	9
4. Brecha de género en la industria cinematográfica	11
5. Estereotipos en las películas	12
6. Rol y Reconocimiento de las mujeres delante y detrás de cámaras	14
7. Actrices y directoras: Categorías propias en los premios Oscar	15
METODOLOGÍA	17
RESULTADO	20
CONCLUSIÓN	27
BIBLIOGRAFÍA	29

INTRODUCCION

El siguiente trabajo de titulación busca mostrar como la industria cinematográfica ha sido testigo de un crecimiento y una evolución significativas en las últimas décadas, pero aún enfrenta desafíos en términos de equidad de género. Esta investigación se propone examinar el rol de las mujeres en el mundo cinematográfico, centrándose en las películas galardonadas en los premios Oscar durante la última década. Al analizar los reconocimientos obtenidos por estas películas en diversas categorías, desde dirección y guion hasta la producción, esta investigación busca identificar la contribución de las mujeres a la excelencia cinematográfica y explorar posibles tendencias o desafíos que enfrentan en esta industria y que tanto reciben reconocimiento en los Premios Oscar siendo de los premios más trascendentales en la industria del cine a nivel mundial. Este estudio pretende la visibilización del trabajo de la mujer, comprender mejor el panorama actual y promover una mayor inclusión y representación de las mujeres en el mundo del cine. A través de un análisis documental, se busca comprender el valor y reconocimiento y buscar informar sobre la importancia del trabajo de directoras, guionistas y productoras y el reflejo de aquello en las premiaciones, durante la última década (2014-2024).

JUSTIFICACIÓN

Problema

Durante muchas décadas, la discusión acerca del papel de la mujer en algunos campos ha sido un tema recurrente, especialmente en la industria cinematográfica. En muchos casos, se les asignaban tareas como la confección o el arreglo de vestuario, así como el maquillaje y el peinado. Como señaló Gómez, esto ha llevado a representar a la mujer en el cine mundialmente basada en estereotipos alejados de la capacidad real de la mujer, lo que resulta en su invisibilidad en las producciones lideradas por productores cinematográficos masculinos, como señaló (2014). A lo largo del tiempo, el trabajo de las mujeres detrás de las cámaras en la industria cinematográfica ha avanzado significativamente. En 1896, Alice Guy realizó la primera película dirigida por una mujer, convirtiéndose en una de las pioneras en la producción y dirección de cine de ficción. Le siguieron muchas otras mujeres que destacaron en los años posteriores, contribuyendo a la historia del séptimo arte al mostrar la vida desde su propia perspectiva y abordar temas relacionados con la experiencia femenina.

Las mujeres continúan buscando apoyo de la sociedad para seguir creciendo en la industria del cine y transmitir sus mensajes. El cine es fundamental para comunicar ideas, emociones y pensamientos, permitiendo que el público conozca y se identifique con diversas historias. Es esencial que festivales y premiaciones valoren el trabajo de las mujeres en la industria cinematográfica. Un ejemplo de esto es el Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, conocido como los Premios Óscar, que desempeña un papel crucial en la industria cinematográfica. Sin embargo, es fundamental analizar cómo a lo largo del tiempo han reconocido a las mujeres en distintas categorías. La sociedad a menudo no reconoce a las mujeres que trabajan en roles cruciales detrás de las películas, lo que subraya la importancia de brindarles más apoyo y reconocimiento. En un mundo en constante evolución, es esencial valorar y celebrar las contribuciones de las

mujeres en la industria cinematográfica, garantizando que su trabajo sea debidamente apreciado y respaldado.

Antecedentes

Para realizar este estudio con claridad, se inició haciendo un análisis exhaustivo de artículos y documentos escritos por varios autores. Por ejemplo, se consideró la investigación de Gómez Ramírez (2014) titulada *Representatividad de la mujer en el cine: un análisis del contexto hacia un imaginario social para el reconocimiento femenino*. En dicho trabajo, se exploran temas cruciales, como la representación de la mujer en la industria cinematográfica, los cambios que han tenido lugar en respuesta a nuevas tendencias temporales y un análisis de la presencia de la mujer en el cine colombiano. Se reflexiona sobre la inclusión de la mujer y su función en el cine a través de una revisión de la literatura relacionada con temas similares. Este análisis se complementa con la consideración de otras fuentes de autores que abordan cuestiones afines. Los resultados obtenidos revelan que la sociedad impone estereotipos que afectan la percepción de la mujer en la industria cinematográfica, limitando su reconocimiento por su habilidad y capacidad para crear producciones de calidad. Aunque se ha observado una mejora en la visibilidad de las mujeres en el cine en tiempos recientes, todavía queda un camino por recorrer para sensibilizar a la sociedad sobre el valor de la solidaridad y la equidad de género.

Otro estudio relevante es el de Rodríguez et al. (2021), titulado *La brecha de género en los premios Oscar: análisis de los premios otorgados a mujeres entre 2000 y 2020*. Este informe proporciona una visión detallada del reconocimiento otorgado a las mujeres en la industria del cine durante ese periodo. Los resultados indican que, aunque las mujeres han logrado un mayor reconocimiento en categorías como Diseño de Vestuario, pocas son nominadas o galardonadas en guion, fotografía y dirección. A pesar de que se han

producido mejoras en este sentido a lo largo del tiempo, todavía hay desafíos pendientes por abordar.

También Vega (2018) realizó una investigación sobre la posible disparidad de género en la industria cinematográfica. Su estudio, titulado *La brecha de género en el cine: Análisis de las películas candidatas al Oscar a la mejor película (2015-2017)*, se enfoca en realizar un análisis comparativo entre las mujeres que trabajan como actrices y actores y los roles directivos en la producción de películas, en contraste con los hombres que actúan, dirigen y escriben guiones. Tras ver y codificar 26 películas, los resultados indican que las actrices tienen menos tiempo en pantalla. Además, se observa un número menor de mujeres involucradas en la creación de largometrajes. Este hallazgo pone de manifiesto la persistente brecha de género en la industria cinematográfica, la cual influye en los resultados de premiaciones y revela un progreso lento en la mejora del tratamiento de las mujeres en este sector.

Por consiguiente, este estudio pretende examinar las características de la labor de las mujeres, destacando así la participación en la industria cinematográfica, tanto en términos de reconocimiento social como en los premios Oscar. Para lograrlo, examinaremos los cambios a lo largo del tiempo en la producción, dirección y guion de películas y como se ha visto reflejado en los premios de la Academia del cine de Hollywood, y la relevancia que se le otorga a la presencia femenina en roles técnicos clave en la industria del cine.

OBJETIVOS

Objetivo General

Analizar el rol de la mujer en la elaboración de obras ganadoras en los Premios Oscar, con el fin de valorizar su trabajo detrás de cámaras en la industria cinematográfica.

Objetivos específicos

- Identificar obras cinematográficas de mujeres que han ganado en categorías de mejor guion, dirección y película en los premios Oscar.
- Definir las características que forman el trabajo de las mujeres ganadoras en la categoría de Mejor guion en los premios Oscar.
- Examinar características de los proyectos ganadores realizados por mujeres en las categorías de Mejor Dirección y Mejor Película.
- Reconocer cuál de las categorías de Mejor Guion, Mejor dirección y mejor película de los premios Oscar, es mayor ganadora en las premiaciones.

MARCO TEÓRICO

Para la investigación sobre el rol y reconocimiento de mujeres cineastas, este estudio parte con un contexto breve sobre la industria de películas, sobre las iniciaciones de las mujeres en este ámbito, y el origen de uno de los premios más importantes de la industria, de esa manera comprender como es el reconocimiento de la mujer detrás de cámaras.

1. Breve historia del cine

En el año 1824 John Ayrton Paris invento un dispositivo llamado Taumatropo, que permite generar movimientos simples a una imagen estática. La creación de este dispositivo dio paso a nuevos inventos como fue en 1891 cuando William Dickson director y fotógrafo francés, bajo la orden de Thomas Edison diseña un dispositivo llamado Kinetoscopio que fue un modelo donde se visualizaba películas de forma individual (Camargo y Henao, sf).

Más tarde con el paso de intentos de construcción y proyección de películas, llegaron los hermanos Lumière quienes construyeron el cinematógrafo, un artefacto que filmaba y

proyectaba dibujos en movimiento. A comienzos del año de 1894, los hermanos Lumière empezaron a trabajar en ensayos con su nueva cámara, que trataban en plasmar a golpe de manivela el fin de la jornada laboral (García, 2024). Realizaron varias versiones de su primera película llamada *La Salida de la fábrica Lumiere en Lyon*, que finalmente se proyectó el día 28 de diciembre de 1895 en París en el Salón Indien del Gran Café del Boulevard de los Capuchinos. Con esto se proclamó que en esa fecha inicia el cine y que los hermanos Lumière fueron los creadores del cine, pues la necesidad y el gusto por transmitir un mensaje de forma distinta hizo que trabajaran en dispositivos que cumpliera sus deseos (García, 2024).

El cine está en constante evolución, según Del Prado (sf), en el año de 1901 llegan las nickelodeons, su nombre era por el precio de la entrada de cinco centavos, es decir un níquel, estas eran las primeras salas donde se mostraban las películas, que logró alcanzar un éxito relevante, y a partir de aquello surgieron cadenas de distribución como Warner, Fox, Loew, entre otras.

La llegada de grandes casas productoras influyó en el aumento de producción de películas, y para eso Hollywood un pueblo de Los Ángeles en Estados Unidos, por su clima perfecto y variedad de escenarios naturales permitía relucir cualquier rodaje de películas (Spindola, 2024). De esa manera se convierte en la casa principal de grabación de las diferentes productoras, posicionándose como la ciudad capital del cine.

Para el año de 1908, Spindola (2024) menciona que se creó la compañía Motion Picture Patents Company (MPPC), esta compañía funcionaba para que todas las casas productoras del mundo usen de manera obligatoria aparatos de Edison pagando ese derecho de usarlos, y al no hacerlo con esa garantía se asumía como una violación a la patente.

Fue entonces que en 1911 cuando inicia el cine hollywoodense, gracias a la ciudad de Los Ángeles que se convirtió en la ciudad más económica a la hora de grabar las películas, debido a la luz natural que emitía, beneficiando a los productores en ya no pagar patentes costosas de Edison que costaba luz artificial (Esquivel, 2020).

A medida que avanzaba el desarrollo del cine, según Del prado (sf) Hollywood se posicionaba por su época más influyente, como fue la implementación de más géneros y temas sociales, como fue el cine bélico por la Primera y Segunda Guerra Mundial, como también la implementación de elementos artísticos, efectos especiales y las diversas formas de grabación, además de la participación de varios actores que en su momento fueron muy famosos para su época (pp 5-7).

El cine a más de entretener representa una forma muy importante de transmisión de información de la cultura universal en los tiempos actuales. Para Astudillo y Mendinueta (2008) las personas se van formando e informando al ver películas en el cine, la televisión, reportajes y documentales, logrando un nuevo e innovador tipo de acercamiento al complejo mundo del ser humano.

En este nuevo siglo el mundo del entretenimiento tiene un nuevo impacto en la sociedad, pues de acuerdo con Morales (2017) el cine incide en el mundo interno, ayuda a cambiar formas, y hábitos en la vida cotidiana del ser humano, además contribuye a la eliminación de ciertas emociones negativas.

2. Breve historia de los Premios Oscar

El Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas más conocido como los Oscar o los Premios Oscar, es una de las ceremonias más destacables del año a nivel cinematográfico, pues es una ceremonia que premia a lo mejor de las películas y a sus múltiples áreas, como sus actuaciones, dirección, vestuario, musicalización, etc.

De acuerdo con Rodríguez, (2005) La Academy of Motion Picture Arts and Sciences de Hollywood, es una institución que se fundó un 4 de mayo de 1927, debido a que 36 personas de la industria cinematográfica decidieron mejorar la calidad artística, mediante el incentivo de un espacio común donde estén varios oficios de la industria cinematográfica, de esa manera apoyar la contribución en la indagación técnica y cultural.

De acuerdo a Rodríguez (2005):

El presidente de la Academia, Samuel B Mayer y la Metro-Goldwyn-Mayer decidieron crear un reconocimiento anual a las propuestas cinematográficas a través de dar este reconocimiento de una estatuilla que representa al artista y al cine, su forma es de un hombre sobre un rollo de película con cinco círculos que representa las ramas principales como: actores, directores, escritores, técnicos y productores. Y fue realizado por siendo George Stanley con un material hecho a base de yeso bañado en oro (p 59).

La denominación del nombre de los premios viene de Margaret Herrick, una bibliotecaria quien al ver las estatuillas comento que le recordaba a su tío Oscar, desde ese entonces se referían así a la premiación, siendo la propia academia que empezó a usarlo, terminando por ser conocido ante todos como los Premios Oscar. (G. M, 2024).

Actualmente en el año 2024 existen más de 10,500 miembros expertos en las distintas áreas que forman parte de la academia, entre ellos actores, directores, músicos, guionistas, etc. La academia a través de su página oficial anuncio que para este mismo año se sumaron más miembros a la academia siendo el 44% mujeres, el 41% comunidades étnicas y el 56% de otros países. (Academy of Motion Picture Arts and Sciences, 2024).

Según la página oficial de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, (2024) las votaciones para las nominaciones en los premios Óscar se dan por los miembros de la

academia dependiendo de la rama a la que corresponda la categoría, es decir actores nominan actores, y así en todas las categorías, a excepción de la categoría de Mejor película, aquí votan todos los miembros con derecho a voto.

Para elegir al ganador, se decide de manera contraria a las nominaciones, aquí todos los miembros votan en todas las categorías sin importar su rama, y quien tenga más votos gana. En el caso para elegir la película ganadora todos los miembros votan seleccionando del 1 al 10 su película favorita y la menos favorita hasta que tenga el 50% o más de los votos (Sciences, 2024).

3. Historia de la mujer en el cine detrás de cámaras

Las mujeres llegan a tener una presencia más significativa en el cine con el paso del tiempo. Empiezan a ser parte de la elaboración de vestuario, maquillaje, de asistentes, hasta coronarse como las grandes artistas de sus épocas y tener un rol destacable en las producciones de películas.

La participación de las mujeres en el cine empieza gracias a la primera mujer directora, Alice Guy-Blaché nacida en París que empezó en el año 1895 a conocer al cine y de ser la responsable de crear alrededor de mil películas (Martínez, sf).

Alice en 1896 sin experiencia y con temor por ser mujer, realizó su primera película llamada *La Fee aux Choux* en español como El hada de los repollos, que era una adaptación de un cuento europeo, y lo realizó gracias a su sueño de contar y experimentar historias, para eso fue con León Gaumont para que la ayude a hacer ese filme sin olvidarse de su trabajo de secretaria, pero lamentablemente su jefe no le dio los créditos de su trabajo, provocando su infravaloración ante la sociedad (Sadurni, 2023).

Otras mujeres que formaron parte de la evolución del cine fueron:

June Mathis, de origen estadounidense primera guionista de la historia, y primera mujer ejecutiva de cine y considerada como la más influyente de Hollywood, además fue supervisora artística y directora editorial, fue responsable de alrededor de 114 guiones desde 1915 -1927, escribió varios guiones adaptados de algunas novelas y coescribió varios guiones, lo que determinó cierta complicación en las producciones ya que no tenía un reconocimiento propio por su trabajo. Muchos de sus trabajos se refieren a una sensibilidad y fascinación por el misticismo y el espiritismo (Wexman,2013).

Lois Weber, guionista, actriz, productora (fundó su casa productora, Lois Weber Productions) y la primera directora estadounidense que dirigió alrededor de 135 películas, quien fue la pionera de usar un nuevo medio para filmar como la pantalla dividida, y fue de las primeras directoras y guionistas en tocar temas sobre el aborto, el alcoholismo y la drogadicción (Inazio,2021).

Frances Marion, escritora muy reconocida en su época, que cuenta con más de 300 guiones en su carrera laboral, muchos de esos guiones fueron escritos exclusivamente para Mary Pickford una actriz que en su época fue de las mejores pagadas de Hollywood. Gracias a su labor y esfuerzo fue acreedora de ganar un premio óscar en la categoría por mejor guion por la película *The Big House* en 1930, y en 1932 por la película *The Champ*, siendo la primera mujer en tener ese galardón (Blakemore, 2016).

Debido a la batalla constante de la mujer por defender sus derechos, avanza su participación en diferentes aspectos para escribir guiones donde expresen con más libertad sus vivencias y a la de los espectadores, acercándose así a proyectar su capacidad en la creación de historias.

Por lo mismo menciona Núñez Domínguez (2010) que las mujeres deciden tener una postura diferente a partir de la selección del tema y de los personajes además las mujeres

seguirán enfrentándose y respondiendo a años de reprobación y de censura acerca de sentimientos de una mujer, contribuyendo a prolongar auto exigencia personal y profesional.

4. Brecha de género en la industria cinematográfica

La brecha de género es una amplia gama de estudio en diferentes áreas de la vida, sin embargo, en la industria cinematográfica es notable.

Brutten y Mussio, (2016) menciona,

Hay una enorme brecha genérica en la industria entre hombres y mujeres: Esto se expresa en las enormes diferencias de sueldo entre los actores y las actrices, y la escasa participación de ellas “del otro lado de la cámara” (ya sea en la dirección, la producción, la filmación o la escritura de guiones), lo que muestra como también se replica en esta industria el “techo de cristal” por el cual las mujeres son sistemáticamente excluidas de los puestos jerárquicos de las organizaciones.

(s p)

En el cine y en las entregas de premios es muy notable la línea diferencial que hay entre hombres y mujeres ante su trabajo. Como se expuso anteriormente, no daban mucha importancia al trabajo realizado por las mujeres principalmente en las áreas de producción de las películas y mucho de eso tiene que ver con el contexto histórico que hay detrás sobre el trato hacia la mujer y sus ideologías.

Uno ejemplo es relacionar exclusivamente algunos géneros de películas como el romance o drama para las mujeres pues en cierto punto se les asocia con historias románticas o experiencias personales, desconfiando en poder realizar historias de otros géneros generando la falta de oportunidades en cuanto a la financiación de obras no tradicionales.

La brecha de género se ve reflejado en la representación en pantalla, ya que en cierta parte tiene que ver con la minoría de mujeres en trabajos de dirección, guionistas, y otros roles, en comparación con el trabajo de sus colegas varones, reflejándose en el ámbito salarial. Como indica Izcara de Vega (2018) en el ámbito salarial es menos el pago que reciben las mujeres al hacer mismos trabajos, lo que provoca estas barreras impidan que las mujeres obtengan puestos más importantes por ser mujer.

En la industria el número de directoras es bajo en comparación con otras áreas, así lo indica Montpellier (2017) sobre un estudio que realizó la Escuela de Ingeniería Viterbi, hay aproximadamente 12 veces más directores hombres que mujeres y tres veces más productores hombres que mujeres. Las mujeres solo dominan como directoras de casting.

Por el lado de las premiaciones siempre será un ejemplo de la percepción y que tanto dan de reconocimiento a la mujer por su trabajo, ya por la simple observación de que hay dos categorías exclusivamente para mujeres como son: Actriz en un papel principal y Actriz de reparto.

Pero con el paso del tiempo y gracias a la determinación y a la necesidad de cambiar, ha existido algunos avances en cuanto a representación de historias y de participación de las mujeres detrás de cámaras como el liderazgo, pues varias directoras o incluso productoras que actualmente son muy conocidas por el público han logrado realizar diversas obras exitosas que van marcando fuerza en crear historias que rompan esos estereotipos y esa barrera diferencial de género.

5. Estereotipos en las películas

El mundo del cine se convirtió en un espacio donde se ve de manera clara estereotipos sobre la mujer, representándolas en papeles secundarios y tradicionales como personajes frágiles, románticos, sin libertad narrativa, ni pensamiento crítico, y que son mujeres

capaces de abandonar sus sueños por el amor de los hombres, pues de esa manera era como la sociedad estaba dictaba en ese entonces.

Algunos de los estereotipos que se observan en las películas están relacionados con la edad y el aspecto físico. En las películas por lo general a las actrices de mayor edad son relegadas a papeles secundarios de madres y abuelas o se les impide ser protagonistas de historias, solo por su edad y apariencia. Aunque esto ha cambiado un poco, sigue siendo cuestionable.

Otro de los estereotipos marcados y más repetidos en las películas es la hipersexualización que muchas veces confunden al espectador con el empoderamiento y poder. Con frecuencia, los personajes femeninos son cosificados como meros caramelos para la vista, y sus cuerpos y su sexualidad son explotados por la mirada masculina (Rodríguez, 2023).

Este pensamiento en parte es por los creadores de películas que, con ideas equivocadas, aíslan lo que las mujeres desean mostrar, como todos los matices de su personalidad, sin necesidad de caer en el pensamiento de inutilidad o sexista solo por ser mujer.

Se sabe que el cine es un influyente fuerte a la hora de enviar mensajes sociales para dar voz a minorías y concientizar a las personas. Por lo mismo se crea la importancia de que los cineastas escriban o dirijan de forma respetuosa y consiente ante temas relacionados con la mujer.

En la dirección y guionización de las películas, normalmente consideran incapaz y desconfían del trabajo de la mujer, como señala Guarinos (2008) normalmente consideran que una mujer cuando se encarga de dirigir o escribir un guion, suelen pensar de manera prejuiciosa que a esa película le darán un toque femenino o más sensible.

Esta percepción llega a ser un error, puesto que las mujeres muchas veces han logrado ya sea dirigir y escribir historias donde tanto hombres como mujeres interpretan papeles

alejándose de la sensibilidad y abordando diversas personalidades y circunstancias. Aunque hay que tomar en cuenta que no es más o menos “femenino” si se habla o se dirige abarcando el tema de la sensibilidad y profundidad de los personajes, puesto que puesto que muchas veces es importante para desarrollar un carácter en la historia.

Hoy en día esas ideas se han reducido y ha evolucionado ante la sociedad logrando alejarnos de las representaciones erróneas del pasado, y poder empezar nuevas historias respetando el valor de la mujer.

6. Rol y Reconocimiento de las mujeres delante y detrás de cámaras

Durante décadas las actrices han experimentado una evolución significativa en varios aspectos del cine, destacando el aumento del valor y reconocimiento que ellas reciben por parte de la sociedad y en los eventos de premiación como los Premios Oscar.

Al observar desde una perspectiva más amplia, es evidente que las actrices reciben mejor reconocimiento tanto por parte de la sociedad como los grandes eventos de cine, en comparación a sus compañeras que trabajan en áreas técnicas. A menudo no logran tener el mismo interés en conocer y reconocer su trabajo tomando en cuenta que son parte principal y esencial del desarrollo de las obras cinematográficas.

En ese contexto la presencia de premiaciones como los Oscar que al premiar a mujeres en distintas disciplinas técnicas y creativas juegan un papel importante, al destacar el trabajo de directoras, guionistas, entre otras profesionales detrás de cámaras, lo que generan visibilidad y novedad ante el trabajo que desarrollan las mujeres. Esto contribuye a un reconocimiento equitativo y recalcar la importancia de su trabajo en la creación de películas, más allá de las actrices en pantalla.

En cuanto al reconocimiento por los premios Oscar, ha habido cambios en el apoyo a directoras, pero sigue siendo muy bajo el número de ganadoras en esa categoría, como

indica Orús (2024) en la página Statista, la estadística que muestra que solo el 3,1% de los ganadores en los premios Oscar entre los años 1927 y 2024 son mujeres, quienes mayormente son directoras de esta última década.

Según un informe del Centro para el Estudio de las Mujeres en la televisión y el Cine de la Universidad de San Diego, en el año 2019, las mujeres que fueron directores, guionistas, y director de fotografía, formaron parte de 100 de las películas más taquilleras de ese año en comparación al año 2018 (Lauzen, 2024).

En las 250 películas más taquilleras, formaron parte con el 17% guionistas, el 24% productoras ejecutivas, el 26% productoras, el 21% editoras, y el 7% de directores de fotografía (Lauzen, 2024).

En el caso del rol que lleva la mujer ha mejorado, pues hoy en día se observa un cambio en la cantidad de mujeres que vemos en la pantalla y detrás de ella con respecto a su trabajo, comparando con décadas pasadas que si bien falta por equilibrar ese aspecto. Para Mínguez (2021), todavía es fácil reparar en cómo la mayoría de los personajes femeninos responden a ciertos arquetipos que las suelen dejar en desventaja en cuanto a sus compañeros masculinos.

Hay que considerar que como evoluciona el reconocimiento de las mujeres, refleja un cambio en la percepción social y en la industria del cine para valorar el talento femenino en todas sus facetas, por lo mismo es esencial que se continúe promoviendo el respectivo reconocimiento para las trabajadoras detrás de cámaras.

7. Actrices y directoras: Categorías propias en los premios Oscar

En las premiaciones de cine hay cuatro categorías importantes: mejor actriz y mejor actor en referencia a los protagonistas; actor y actriz de reparto, para actores secundarios destacados; mejor película y mejor director. A simple vista solo hay dos categorías

dedicadas específicamente al trabajo de las mujeres, pero no existe una categoría que reconozcan el trabajo de directoras de forma particular.

Surgiendo la pregunta en el caso de las directoras ¿porque no tienen una categoría propia en los premios? Pues uno de las primeras razones sería que al dividir categorías por premios se reduciría las oportunidades de reconocimiento así explica Onieva, (2022) que existe un miedo de que el número de mujeres en categorías mixtas se reduzcan, pues no sería la solución, ni una herramienta hacia la igualdad.

Por un lado, dividir esta categoría en específico ayudaría a dar más reconocimiento a mas directoras; se lograría nominar a más mujeres y se tomaría más en cuenta su trabajo. Pero, por otro lado, se estaría contradiciendo la idea de que las directoras no pueden ganar por igual que los hombres, puesto que al separar esta categoría se perdería la inclusión de las mujeres.

En relación a lo mencionado ya existe algunas premiaciones que tiene categorías sin género, siendo los Independent Spirit Awards, (evento que premia al cine y televisión independiente), que desde el año 2023, cuenta con las dos categorías importantes donde incluye ambos géneros, como la categoría de Mejor Interpretación Principal y Mejor Interpretación de Reparto.

A pesar de esto, la división no sería una solución para reducir este problema, ya que la desigualdad viene desde mucho tiempo atrás y las premiaciones es solo una parte de esta situación. De alguna forma, estas premiaciones envían un mensaje a la industria sobre la importancia de valorar y reconocer la labor que ejecutan las mujeres.

Es importante para dar a conocer sus obras, debido a que los premios son un mecanismo de reconocimiento y de proyección, y al ser visible es la única garantía para poder seguir trabajando (París, 2021).

METODOLOGÍA

El siguiente artículo sobre el reconocimiento de la mujer en los Premios Oscar presenta una metodología de análisis con enfoque cualitativo que se efectúa bajo el procedimiento inductivo, y con diseño de estudio caso ya que busca principalmente identificar los aspectos y características de las mujeres que trabajan en este medio y que incorporan en sus proyectos y como sus historias llegan a ser reconocidas en la premiación de los Oscar.

En esta instancia, el enfoque cualitativo contribuye a dar profundidad al contexto, pues esta tendencia se reconoce en los estudios donde se tiende a explicar tanto los hechos como a entenderlos (Barrantes, 2013).

Se evidencia mediante el método inductivo, ya que se parte de la realización de tablas para categorizar a las ganadoras de los premios y así facilitar el análisis de las características en las que centran las directoras, guionistas y productoras en la elaboración de sus obras y a su vez como esto refleja la función de la mujer en la industria, y así comprender como en ese periodo ha sido reconocido su arduo trabajo en la industria y los premios Oscar.

Las herramientas que se usaron en esta investigación fue análisis documental que ayudó a profundizar sobre el entorno detrás del trabajo técnico de la mujer en las películas. Con la ayuda de un listado de películas ganadoras sacadas de la página de los Oscar y la página de Filmaffinity, como también el uso de tablas para reconocer en que categorías reciben mayor reconocimiento, y cuál de ellas han sido las más galardonadas y así ampliar el análisis sobre la evolución del reconocimiento de la mujer en los Premios Oscar.

En el marco de la investigación se procedió a realizar una Tabla de operacionalización de categorías, como explica Reguant y Martínez-Olmo, (2014) es un proceso de descomposición de elementos abstractos para llegar algo concreto y que representen principios que se pueden recoger y observar como indicadores. Esto permite la construcción de índices de forma estructurada en la investigación.

Esto sirvió para establecer de mejor manera variables como: el reconocimiento en los premios Oscar, mediante las dimensiones de las mujeres ganadoras en la categoría *Mejor dirección*, mujeres ganadoras en la categoría en *Mejor guion original* y *Mejor guion adaptado* y *Mejor película*.

La categoría de Mejor dirección, en esta categoría premian el trabajo de los directores basándose en la forma de como dirigen a los actores, la creatividad y uso de aspectos artísticos y técnicos para contar la historia, además el uso de cámaras.

Mientras que la categoría de Mejor guion original premia el trabajo de guionistas en cuanto a crear un guion innovador, nuevo, que no se base en contenido que ya se haya contado. Muy diferente pasa con el premio a Mejor guion adaptado, aquí se reconoce a la mejor historia que se haya adaptado de un material ya existente, como: libros, obras de teatro, videojuegos, artículos, siempre y cuando respeten el formato de cine y la idea original del material adaptado.

En Mejor película se premia a los productores que hayan desarrollado una película donde tengan un excelente reparto de actores, la dirección, la edición, el guion, sonido, etc., logrando una obra de calidad.

Tabla 1

Listado de películas

Película	Sinopsis	Año de la película	Premios Oscar	Nombre
1 Spotlight	En el año 2002, un reducido equipo de reporteros del Boston Globe, destapó escándalos de pederastia cometidos durante décadas por curas del estado de Massachusetts. Esta información sacudió a la Iglesia Católica como institución	2015	Mejor película (Productores) 2016	Nicole Rocklin Steve Golin Michael Sugar Blye Faust
2 Promising Young Woman	Cassie, una mujer que tenía un futuro brillante, hasta que un incidente traumático trunco su carrera. Cassie tiene la oportunidad de enmendar todo y vengarse de los culpables que arruinaron su vida	2020	Guion original 2021	Emerald Fenell
3 Women Talking	En 2010, un grupo de mujeres que integran una colonia religiosa, tratan de reconciliarse con la fe tras haber sufrido una serie de agresiones sexuales	2022	Guion adaptado 2023	Sarah Polley
4 Nomadland	Una mujer, después de perderlo todo durante la recesión, se embarca en un viaje hacia el Oeste americano viviendo como nómada en una caravana	2020	Dirección y Mejor Película (Productores) 2021	Chloé Zhao Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey, y Chloé Zhao
5 Coda	Ruby es una joven de 17 años y es la única oyente de una familia de sordos. Trabaja con su familia para mantener a flote el negocio pesquero familiar. Ruby tras probar suerte en el coro de su instituto, debe tomar una decisión si entrar a la escuela de música, sus estudios o su familia	2021	Guion adaptado 2022	Sian Heder
6 The power of the dog	En 1925, dos hermanos, Phil impetuoso y cruel, y George Burbank, impasible y amable. Cuando George se casa con una viuda del pueblo, Phil empieza a despreciar a su nueva cuñada que viene acompañada de su hijo Peter	2021	Dirección 2022	Jane Campion
7 Oppenheimer	En tiempos de guerra, el brillante físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer, lidera los ensayos nucleares para construir la bomba atómica para su país. Oppenheimer se cuestiona las consecuencias morales de su creación	2023	Película 2024	Emma Thomas, Charles Roven y Christopher Nolan
8 Anatomy of a Fall	Sandra es una escritora alemana, vive con su esposo Samuel y su hijo ciego. Cuando su esposo fallece en misteriosas circunstancias, la investigación no puede determinar si se trata de un suicidio o un homicidio. Siendo Sandra arrestada por asesinato, y juzgada, poniendo su tumultuosa relación y personalidad en el punto de mira	2023	Mejor guion original 2024	Justine Triet y Athur Harari

Nota. Datos de películas de mujeres ganadoras en Mejor película, dirección, guion original y adaptado (2014-2024).

El listado sintetiza lo más importante de las películas como: sus sinopsis para conocer el tema principal de las películas, así como también el género de la película, el año de publicación, como el año y la categoría de los premios Oscar donde fueron ganadoras, y el nombre de las encargadas y acreedoras a los premios, de esa forma partir con la elaboración de las tablas.

RESULTADO

Durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017, ninguna de las obras nominadas en dirección y guion por parte de mujeres obtuvo la estatuilla, a pesar de que varias mujeres en las diversas producciones fueron nominadas en estas categorías, no obtuvieron el reconocimiento de los premios óscar. A excepción de algunas productoras que lograron llevarse la estatuilla en conjunto con otros productores en la categoría de Mejor Película.

Tabla 2

Tabla de operacionalización de variables

Variables	Dimensiones	Definición Conceptual	Indicadores	Instrumento de medición
Reconocimiento en Premios Oscar de la mujer	Dirección	Control del desarrollo de películas	Número de directoras ganadoras	Análisis documental
	Guion original	Escritura desde cero de películas con ideas nuevas	Número de guionistas ganadoras	Análisis documental
	Guion adaptado	Escritura de películas basándose en otras obras o ideas establecidas	Número de guionistas ganadoras en esta categoría	Análisis documental
	Película	Narración de historias a través de audio y video encabezado por un director y actores	Número de mujeres que participaron como productoras en las películas	Análisis documental

Nota. Datos de la categoría a estudiar, con sus dimensiones e indicadores acerca del reconocimiento de la mujer en los Premios Óscar.

El análisis se parte explicando con la categoría principal a estudiar, siendo el reconocimiento en los premios Oscar de la mujer a través de cuatro dimensiones principales con las que detallan áreas que se premian y de las cuales se comprenderán como es el reconocimiento ante ellas, con indicadores como el número de directoras, guionistas y productoras a través de análisis documental como de páginas de películas para conocer su ficha técnica, así mismo artículos donde se mencione el trabajo de las autoras para analizar sus características ante su trabajo y también la observación de la página principal de los premios para conocer a las ganadoras de las cuatro categorías mencionadas anteriormente.

Tabla 3.

Aplicación

Variable	Nombre del autor	Nombre de la película	Año de premiación	Género	Temática del guion	Colaboraciones
Mejor director	-Chloé Zhao	Nomadland	2021	Drama Road movie Naturalista	Crisis económica Duelo	
	-Jane Campion	The power of the dog	2022	Western Drama Suspense psicológico	Historia de hermanos	
Mejor guion original	-Emerald Fennell	Promising Young Woman	2021	Suspense comedia negra	Venganza Violencia	
	-Justine Triet	Anatomy off a fall	2024	Suspense Drama judicial	Historia de crimen y juicios	Athur Harari
Mejor guion adaptado	-Sarah Polley	Women Talking	2023	Drama	Democracia Venganza	
	-Sian Heder	Coda	2022	Comedia dramática Musical	Discapacida d auditiva Historia familiar	

Mejor película	-Nicole Rocklin	Spotlight	2015	Drama Biográfica	Periodismo Basado en hechos reales	Steve Golin, Michael Sugar, Blye Faust
	-Frances McDormand	Nomadland	2021	Drama Road movie	Crisis económica	Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey, y Chloé Zhao
	-Emma Thomas	Oppenheimer	2024	Biográfico Suspense Drama Cine bélico	Histórico Holocausto nuclear	Charles Roven y Christopher Nolan

Entre 2014 y 2024, se podría decir que las mujeres han tenido un limitado reconocimiento en las tres categorías importantes de Mejor Director, Mejor Guion Original Y Mejor Guion Adaptado.

De acuerdo a los resultados de la investigación que se reflejan las tablas, anteriormente expuestas, los premios Oscar en los años 2021 y 2022, en la categoría Mejor Director, se otorgó a dos ganadoras en el género de drama. En Mejor Guion Original ganaron dos mujeres en género suspense en los años 2021 y 2024. En Mejor Guion Adaptado también hubo dos mujeres ganadoras con géneros drama y comedia musical en los años 2022 y 2023 y en la categoría de Mejor Película ganaron tres mujeres productoras en colaboración con otros productores, en género de drama biográfico en los años 2015, 2021 y 2024.

En cuanto a la categoría con más reconocimiento se ve desde dos puntos:

1. En la categoría de Mejor película es más probable que lleguen a recibir más reconocimiento, debido a la mayor oportunidad de colaborar con las producciones en conjunto.
2. Mientras que, si nos referimos a las otras categorías donde por lo general participan individual, las mujeres han tenido reconocimiento escaso y por igual.

Al analizar las tablas y el análisis de documentos, se puede observar que en los premios Oscar 2015, Nicole Rocklin productora de la película Spotlight con Steve Golin, Michael

Sugar, Blye Faust ganaron como mejor película, siendo la única participación femenina ganadora en esta premiación.

En la entrega # 93 de la entrega de los Premios Oscar (2021) dos mujeres se llevaron la estatuilla, siendo Chloé Zhao quien ganó en la categoría de *Mejor Director* por *Nomadland*, una película dramática, que es de una adaptación del libro, *Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century*, la película trata sobre una mujer viuda que se embarca en un viaje hacia el oeste de Estados Unidos, después de la pérdida de su esposo y de una crisis económica que enfrentó su ciudad, obligándola a viajar en su camioneta convirtiéndose en una nómada y experimentando una nueva forma de vivir (Filmaffinity, sf).

Con este reconocimiento Chloé Zhao se convirtió en la primera mujer asiática y la segunda mujer en ganar los Premios Oscar como directora (Stevens, 2021). Su trabajo muestra las vivencias de los nómadas y las experiencias de la protagonista ante el cambio de vida que vive, así como también explorar sus sentimientos ante la pérdida y como buscar salir de ellos. Haciendo uso de planos que capturan la soledad y el proceso de duelo, conmoviendo a través de la conexión e importancia de la naturaleza con la humanidad y la sensibilidad que le acompaña, para así comprender acerca de la vida de este grupo, que además sus personajes fueron interpretados por nómadas reales, convirtiéndose en la favorita de la temporada ganándose su reconocimiento por su trabajo.

Ella junto a la protagonista de la historia Frances McDormand y en conjunto de Peter Spears, Mollye Asher, Dan Janvey, fueron acreedores al premio más importante de la temporada el de Mejor Película tras competir con otras películas como: *The Father* de, *Promising Young Woman*, *Sound of Metal*, *Minari*, *Judas and the Black Messiah*, entre otros.

En el mismo año, Emerald Fennell fue ganadora en el grupo de Mejor Guion Original por *Promising Young Woman* (Una joven prometedora), película que relata la situación difícil que vive Cassie tras ser testigo de un suceso que le marcará la vida, una violación de alguien cercana a ella y de la cual decide buscar venganza hasta lograr su objetivo de sentirse libre ante los altercados con hombres. Fennell en su guion explora la impotencia y desesperación y sed de venganza que las mujeres tienen al vivir una situación difícil de alguien cercano como una amiga. Al igual que las diferencias que existen entre las

mujeres y hombres sobre estos temas de violencia, y como la sociedad lo percibe desde varias perspectivas.

Para los premios Oscar 2022 Jane Campion siendo la única mujer nominada, gana a Mejor Director siendo la tercera mujer en ganar este reconocimiento con *The power of the dog*, película aborda la compleja relación de dos hermanos, uno siendo amables, mientras el otro teniendo un carácter serio y cruel, con una mentalidad cuestionable, lo que lleva a hacer acciones en contra de Peter hijo de la esposa de su hermano por tener aspecto afeminado. Con este personaje, la directora busca presentar como la masculinidad tiene sus matices, como un joven se muestra fuerte para aparentar su vulnerabilidad y su sexualidad reprimida, que en esa época era difícil expresar y ser con libertad. Se convierte en una interesante obra por la que recibió 12 nominaciones en los premios Oscar siendo acreedora a una de las categorías importantes, no solo reconociendo su talento, sino que subrayo la capacidad de las mujeres para realizar películas de gran impacto y relevancia en la industria cinematográfica.

Sian Heder ganó en la categoría de Mejor guion adaptado con la película CODA (acrónimo de Child of Deaf Adults) en los premios Oscar 2022, que está adaptada de la película francesa *La Familia Bélier*, que trata de una adolescente que tiene padres y hermano con discapacidad auditiva, y que trabajan como pescadores, al igual de comprender como crece en ese entorno entendiendo las diversidades y oportunidades que se le presenta y la enseñanza de seguir su vida cumpliendo sus sueños en la música y estar con su familia.

En esta película la escritora buscó enfocarse en aspectos más realistas cambiando algunos detalles de la historia del filme del 2015. Como menciona Javier Yuste en una entrevista en el diario El Español, la escritora quiso trabajar principalmente con actores sordos para acercarse más a la realidad, además busca reflejar el trabajo de una comunidad pesquera que hay en el estado de Massachusetts que a ella le recordaba sus viajes en la adolescencia (2022). Para la escritura ella se apoyó de dos asesoras sordas que trabajaban en teatro para poder plasmar sus ideas de la mejor manera en la interpretación de la lengua de signos americana, y además de poder relacionarlo de forma precisa la música y fue posible gracias al compositor Marius de Vries, que logro que la música se complementara de mejor forma en escenas donde los personajes hablaban en lengua de signos.

En 2023 Sarah Polley gana a Mejor Guion adaptado con *Women Talking*, una película con una historia emocional que aborda tema de abuso, trauma y lucha, que relata como un grupo de mujeres que se encuentran alejadas de la sociedad tras enterarse del abuso de los hombres hacia otras mujeres, siendo la razón en donde deberán decidir si seguir en ese lugar o enfrentar a ese grupo.

La guionista que además trabaja como directora, decidió adaptar esta obra de Miriam Toews a la pantalla grande después de que le recomendaran en club de lectura y de conocer los temas que trataban, como el perdón, la fe, la injusticia social. Para ella era importante ser fiel a la obra original, mostrando sus propias ideas sin perder la esencia y mensajes principal. Tanto en guion como dirección buscó emitir algo más íntimo y empático, y a la vez retratar los sentimientos intensos que el libro presentaba, además logró no mostrar como tales escenas de violencia como se mencionaba en el libro.

Para trabajar esos temas, consideró importante tanto para ella, la producción y el reparto de actrices trabajar con una terapeuta en el set para las escenas más difíciles, para ser un apoyo en situaciones que podrían surgir, así lo menciona en una entrevista con Radhira Seth para *Vogue* (2023).

Como comenta en una entrevista en *Publímetro* (2023), su perspectiva era ver a las mujeres unirse en nombre de la igualdad y de derechos personales, al igual que seguir contando estas historias en la actualidad debido a que toda la vida ha existido estos temas y es importante mostrarlo ahora.

En los Premios Oscar 2024 Emma Thomas, con Charles Roven y Christopher Nolan se llevaron el reconocimiento mayor de la Mejor película, con *Oppenheimer*, la obra acerca la elaboración de la bomba atómica por de J. Robert Oppenheimer y cómo el protagonista se siente ante los resultados del mismo. La productora trabajo mucho en conjunto con otros productores y guionistas para llevar a la pantalla grande, y lograr una producción de calidad y de agrado para la audiencia y la industria cinematográfica, tomando en cuenta que es una película de tres horas, con algunas escenas a blanco negro y que contaba la historia de un físico. La productora apoyó este proyecto, porque consideró fascinante las implicaciones universales y la historia personal de un hombre por la lucha de conseguir que el proyecto se haga realidad, como relaciona esas implicaciones con la creación de una bomba nuclear y las repercusiones emocionales con las que convive, así comenta en *The Hollywood Reporter*, 2024.

Justine Triet directora y guionista, ganó a Mejor Guion original, en los Premios Oscar 2024 en colaboración con Athur Harari por la película francesa *Anatomy off a Fall*, película que aborda la investigación policial que enfrenta la protagonista tras la muerte de su marido, y que es llevada a juicio para saber si fue un asesinato o suicido. El trabajo de la directora y guionista fue principalmente mantener al espectador de forma objetiva ante la búsqueda de la verdad con perspectivas que hace cuestionar el comportamiento de los personajes y de desarrollar un pensamiento crítico, además comenta que quería mostrar de diferente manera ante otras historias judiciales, como menciona en una entrevista para *Variety* (2023) en la película de *Anatomía de una caída*, quería dejar a un lado la forma de como es el crimen y más bien mostrar la libertad de la mujer a través de la inspiración de varias historias que existen.

La búsqueda de contar un drama judicial netamente francés, una historia que no fuera predecible, sino que contenga rasgos no predecibles y con un ritmo apegado a un documental y que los sonidos fueran tan importantes y cruciales como las palabras y sobre todo dando un valor a la libertad de la mujer y el reflejar las perspectivas de una mujer al ser juzgada.

Los datos muestran algunas características distintivas sobre el trabajo de las guionistas quienes suelen buscar temas sociales y personales de las cuales hablar en películas. Ellas se enfocan en contar historias que no se hablan comúnmente o que necesitan ser visibilizadas por su importancia.

En estas películas analizadas hay un tema principal en que las mujeres cineastas consideran importante reflejar como es, el abuso sexual hacia las mujeres, y la necesidad de justicia y venganza, un tema que lamentablemente al día de hoy sigue presente. Al hacerlo a través del cine las directoras y guionistas generan mayor concientización y valor a estas historias. Hablar de este tema en particular en el cine no solo ayuda a sensibilizar y dar a conocer al público, sino que también actúa en forma de reclamo hacia la industria por casos de acoso que habido durante muchos años. Las cineastas al ser acreedoras al premio más importante, llaman la atención y de esa forma logran ser escuchadas y así contribuir a un impacto significativo en la sociedad.

Estas películas también manifiestan como la masculinidad, sexualidad reprimida, perspectiva de género, temas judiciales y psicológicos e incluso relaciones familiares. Así como también las vivencias y sentimientos personales, abarcando los miedos de crecer,

el duelo, el empoderamiento. Por lo general son aspectos relevantes en mujeres, consiguiendo que el público femenino le interese y se sientan identificadas. Además de la conexión emocional y la sensación de comprensión permite que el público en general pueda empatizar con aquellas cuestiones que viven las mujeres y entender la necesidad de hablar en el cine.

Las directoras de cine que a veces son las mismas guionistas de la historia, y tienen la capacidad de plasmar de manera enriquecedora los diversos sentimientos y experiencias que vive una mujer. Su perspectiva más humana permite mostrar los múltiples matices que una persona puede tener, llegando a capturar la esencia de la mujer, y de los personajes que las rodean. Además son capaces de mostrar los matices de los personajes masculinos buscando un equilibrio en la narrativa y brindando una visión más completa y equilibrada de la historia.

De estos temas surge la importancia de reconocer y valorar el trabajo que realizan tanto guionistas como directoras, debido a la autenticidad y la cercana experiencia y a la seguridad que transmiten en sus películas. Estas profesionales a menudo cuentan historias propias, ya que es la única forma de ser vistas. Usan elementos o recursos pocos comunes, ya sea desde la paleta de colores, locaciones o sets de grabación creativos, e incluso combinación de géneros y planos cinematográficos, o simplemente lo hacen de manera súper realista ya que, al ser novedosos para el espectador, se logra captar la atención ante estos temas logrando ser una manera efectiva de ver sus obras y de comprenderlas.

CONCLUSIÓN

El análisis acerca del reconocimiento de la mujer en la industria fílmica, revela en cuanto a los objetivos planteados, que el papel de la mujer es primordial en el cine como en la premiación de los Oscar, puesto que es importante su participación para mayor representatividad de la mujer, ya que a pesar de que habido más reconocimiento en comparación a épocas pasadas, aún existe una escasa intervención en la premiación pues son pocas nominadas y galardonadas durante toda la historia de los premios Oscar. Sin embargo, se observa que desde el año 2014 hasta el año 2024 ha logrado un creciente reconocimiento, pero tampoco son los resultados que se esperan alcanzar.

En cuanto a las características del trabajo presentado por las ganadoras en la categoría de Mejor Guion se destaca la sensibilidad y profundidad en el desarrollo de sus personajes, mostrando tanto el lado bueno y malo que tiene el ser humano y a la vez las diferentes

perspectivas que tiene una persona explorando las complejas relaciones humanas, logrando generar interés a la hora de ser seleccionados para las premiaciones.

Para el desarrollo de las películas, las ganadoras a Mejor Dirección y a Mejor Película, se observa que su principal característica es su enfoque colaborativo con actores y la producción. Además, de usar estilos cinematográficos y diseño de producción creativos y de usar recursos musicales ya sea instrumentales o modernos ayudando a crear películas con momentos claves en la historia, logrando crear un ambiente emocional en la audiencia.

Con respecto a las categorías con mayores premiaciones se concluyó que la mayor participación llegaría a ser de Mejor Película al ser parte de un gran grupo de productores. Mientras que, entre las categorías de Mejor guion original y adaptado y mejor dirección, durante los últimos años desde el 2014-2024, ha sido por igual su participación.

Es importante entender que estos premios para mujeres van más allá de llevarse un reconocimiento físico, ya con el hecho de llegar a ser nominadas es trascendental. El significado de tener un Oscar muchas veces es importante a nivel personal. Como también cuenta para el espectador, pues al ver ganar a una mujer muchas veces es sinónimo de excelencia y por lo tanto se logra tener mayor público apoyando su trabajo. Al igual que en la industria puede llegar además de ser un medio significativo para conseguir trabajo y seguir desarrollando su carrera.

El trabajo detrás de cámaras a menudo no es de gran interés por parte de la sociedad, de ahí el motivo de directoras y guionistas en buscar un espacio en los premios Oscar, ya que es un medio de visibilización para los cineastas. El llevarse este premio es sinónimo de excelencia logrando elevar su currículum.

Es crucial reconocer que guionistas, directoras y productoras hacen un esfuerzo por tratar crear historias con mensajes claros y que promueven un cambio social. A través del cine, desean transmitir reflexiones debido al impacto que genera el mismo, además de destacarse y sentirse valoradas e importantes por realizar películas que dejen huella en la historia.

De ahí de reconocer lo tan importante que es el rol de la mujer en los premios Óscar ya sea ganadora o como parte de la academia. Al ser miembro votante se tiene mayor poder a la hora de tomar decisiones que beneficien a todas las artistas, de lograr mayor respeto

hacia el trabajo de todas las mujeres ya sean actrices como las que trabajan tras cámaras, de liderar hacia la diversidad, la equidad y la representación y de lograr una influencia y ambiente positivo para las futuras cineastas que sueñan por tener un lugar en esta industria del cine.

BIBLIOGRAFÍA

Academy of Motion Arts and Sciences. (2024). *Nominations Voting Process*. [Frame].

<https://www.oscars.org/oscars/voting>

Academy of Motion Picture Arts and Sciences. (8 de febrero de 2024). *Oscars Voting 101:*

How it Works and Who Gets to Vote. <https://aframe-stg.oscars.org/news/post/oscars-voting-101-how-it-works>

Academy of Motion Picture Arts and Sciences. (25 de junio de 2024). *The Academy Invites 487*

to Membership. <https://press.oscars.org/news/academy-invites-487-membership>

Acosta, G. (12 de marzo de 2023). Entrevista: Sarah Polley un Oscar por “Ellas hablan”.

Publimetro. <https://www.publimetro.com.mx/entretenimiento/2023/03/13/entrevista-sarah-polley-logra-un-oscar-por-ellas-hablan/>

Astudillo, W; Mendinueta, C. (2008). El cine como instrumento. *Revista de Medicina y Cine*, 4(3).

Blakemore, E. (2016). This Forgotten Female Screenwriter Helped Give Hollywood Its Voice.

Time. <https://time.com/4186886/frances-marion/>

Brutten, D; Mussio, V. (2016, 3 de octubre). Mujer y Cine. La invisibilización de la mujer en el cine: El test de Bechdel. *La Izquierda Diario*.

<https://www.laizquierdadiario.com/La-invisibilizacion-de-la-mujer-en-el-cine-El-test-de-Bechdel>

Cortez, C; y Rivera, M. (2014). La historia del cine, su narrativa y sus correlaciones con su desarrollo tecnológico en los siglos XIX y XX. Universidad Católica de Pereira

<https://repositorio.ucp.edu.co/server/api/core/bitstreams/c0f823fe-2bf3-4958-b1d9-6a1b8ab0190d/content>

Del Prado Sandoval, R. (sf). *El Cine: Arte o Industria*. Universidad Complutense de Madrid.

<https://webs.ucm.es/BUCM/revcul/e-learning-innova/124/art1798.pdf>

Esquivel, C. (21 de enero de 2020). Hollywood capital del cine. *Bello magazine*.

<https://www.bellomagazine.com/es/cine/origen-de-hollywood>

Filmaffinity. (sf). Todo sobre los Oscar; Premios de la Academia de Hollywood.

https://www.filmaffinity.com/es/oscar_data.php

García, P. (22 de marzo de 2024). Los Hermanos Lumiere y el nacimiento del cine. *National Geographic*.

https://historia.nationalgeographic.com/es/a/hermanos-lumiere-y-nacimiento-cine_12264

G.M, A. (2024). Porque la estatua de los Oscar se llama así y que representa. *National Geographic*. https://historia.nationalgeographic.com/es/a/por-que-premios-oscar-se-llaman-asi_20972

[llaman-asi_20972](https://historia.nationalgeographic.com/es/a/por-que-premios-oscar-se-llaman-asi_20972)

Gómez Ramírez, M. T. (2014). Representatividad de la mujer en el cine, un análisis del contexto hacia un imaginario social para el reconocimiento femenino. *Quaestiones Disputatae: Temas En Debate*, 6(13), 27-36.

<http://revistas.ustatunja.edu.co/index.php/qdisputatae/article/view/717>

Guarinos, V. (2008). Mujer y cine. En T. Núñez Domínguez, F. Loscertales Abril (Eds.), *Los medios de comunicación con mirada de género* (pp. 103-120). Sevilla: Instituto Andaluz de la Mujer.

Inazio, C. (7 de marzo de 2021). Las guionistas, pioneras del cine. *Encima de la niebla*.
<https://encimadelaniebla.com/las-guionistas-pioneras-del-cine/>

Izcara de Vega, C. (2018). La brecha de género en el cine. Análisis de los filmes candidatos al Oscar a mejor película, 2015-2017. [Trabajo de grado, Universidad de Valladolid].

<https://uvadoc.uva.es/handle/10324/33015>

Keslassy, E. (2023). Justine on Bending the Codes of a Courtroom Drama with her Cannes Palme d'Or Contender 'Anatomy of a fall', Brought by Neon. *Variety*.

<https://variety.com/2023/film/global/justine-triet-anatomy-of-a-fall-interview-1235626109/#>

Lauzen, M. (2024). The Celluloid Ceiling: Employment of Behind the Scenes Women on Top Grossing U.S. Films in 2023. *Women in TV film*. 1-10

<https://womenintvfilm.sdsu.edu/wp-content/uploads/2024/01/2023-Celluloid-Ceiling-Report.pdf>

Martínez, E. (sf). *La Mujer en el cine y la fotografía*. Portal de la educomunicación.

https://educomunicacion.es/cineyeducacion/mujer_en_cine.htm

Mínguez Ruiz, A. (2021). *Análisis del rol de la superheroína como protagonista en el cine contemporáneo (2000-2020)*. [Tesis de pregrado, Universidad De Granada].

<https://acortar.link/H2wAqn>

Montpeller, R. (1 de agosto de 2017). Educates, Advocates, and Agitates for Gender Diversity and Inclusion in Hollywood and the Global Film Industry. *Women and Hollywood*.

<https://womenandhollywood.com/study-stereotypes-about-gender-race-and-age-still-abound-in-film-e08d741a7a8b/>

Morales, B. (2017). El cine como medio de comunicación social. Luces y sombras desde la perspectiva de género. *Fonseca Journal of Communication*, 15(15), 27-42

<https://doi.org/10.14201/fjc2017152742>

Núñez Domínguez, T. (2010). Mujeres directoras de cine: un reto, una esperanza. *Revista de Medios y Educación*, 37, Pág. 121-133.

<https://www.redalyc.org/pdf/368/36815118010.pdf>

Onieva, A. (2022). Ni actor ni actriz: Por qué los premios deben ser sin género (o quizás, aun no). *Fotogramas*.

<https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a42094728/premios-sin-genero-categorias-interpretacion-oscars/>

Paris, I. (2021, 12 de julio). *¿Se debe suprimir el género en los premios de cine?* El Español.

https://www.elespanol.com/el-cultural/opinion/dardos/20210712/debe-suprimir-genero-premios-cine/595942084_0.html

Orús, A. (10 de mayo de 2024). Distribución de los ganadores en la categoría mejor director de los Premios Oscar entre 1927 y 2024, por género. *Statista*.

<https://es.statista.com/estadisticas/677581/porcentaje-de-directores-ganadores-de-un-oscar-por-genero/>

Reguant, M; y Martínez- Olmo, F. (2014). Operacionalización de conceptos/variables. Barcelona: Disposit Digital de la UB

<https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/57883/1/Indicadores-Repositorio.pdf>

Reyes Moreno, C. (2015, 17 de mayo). Influencia del cine en la sociedad. Alcance sociológico en las películas de Charles Chaplin. *Difusor Ibero*.

<https://difusoribero.com/2015/05/17/influencia-del-cine-en-la-sociedad-alcance-sociologico-en-las-peliculas-de-charles-chaplin/>

Rodríguez Castelo, E. (2005). Todo... por un tío Oscar. *Revista Latinoamericana de Comunicación CHASQUI*, 090, 58-65.

<https://www.redalyc.org/pdf/160/16009011.pdf>

Rodríguez, T; Moroto, I; Fontenla Pedreira, J. (2021). La brecha de género en los Oscar: análisis de los premios concedidos a mujeres entre el 2000 y el 2020. *RAEIC, Revista de la Asociación Española de Investigación de la Comunicación*.8(16), 51-71

<http://www.revistaeic.eu/index.php/raeic/article/view/343/747>

Rodríguez, X. (2023, 19 de julio). Estereotipos en el cine. *Treinta y Cinco*.

<https://35mm.es/estereotipos-cine/>

Sadurni, J. M. (2023, 27 de junio). Alice Guy Blanché, la pionera olvidada del cine. *National Geographic*.

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/alice-guy-blache-pionera-olvidada-cine_17230

Seth, R. (2023, 19 de febrero). Women Talking's Sarah Polley on Her Oscar Nod and All the Female Directed films that were Snubbed. *Vogue*.

<https://www.vogue.com/article/women-talking-sarah-polley-interview>

Spindola, A. (2024, 31 de enero). Cine clásico de Hollywood: Historia, características y figuras notables. *Cine Premiere*. <https://cinepremiere.com.mx/cine-clasico-de-hollywood-historia.html>

Stevens, M. (2021, 25 de abril). Chloé Zhao becomes the first Woman of color to win best director. *New York Times*. <https://www.nytimes.com/2021/04/25/movies/chloe-zhao-nomadland-best-director.html>

Turan, K. (1 de diciembre de 2021). Jane Campion explains her enigmatic career choices: ‘i’m careful about the bones i care to chew on’. *Los Angeles Times*.

<https://www.latimes.com/entertainment-arts/movies/story/2021-12-01/jane-campion-power-of-the-dog-netflix>

Valverde, F. (2019). Investigación un camino al conocimiento - Barrantes Echavarría. Sexta Reimpresión.

https://www.academia.edu/38766459/Investigacion_un_camino_al_conocimiento_Barrantes_Echavarr%C3%ADa

Varhoeven, B. (2024, 26 de febrero). ‘Oppenheimer’ Producer Emma Thomas on Making the Historical Epic a Summer Blockbuster: “That’s the Genius of Chris Nolan”. *The Hollywood Reporter*.

<https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-features/oppenheimer-producer-emma-thomas-christopher-nolan-1235833074/>

Wright, V. (2013). June Mathis. En Jane Gaines, Radha Vatsal y Mónica Dall’Asta, eds. *Women Film Pioneers Project*. Nueva York, NY: Bibliotecas de la Universidad de Columbia, 2013. <https://doi.org/10.7916/d8-npcm-5927>

Ximénez, M. (2021, 24 de marzo). Emerald Fennell, la triple candidata a los Oscar que conecta a ‘Killing Eve’ con Camilla Parker Bowles. *Vogue*.

<https://www.vogue.es/living/articulos/emerald-fennell-una-joven-prometedora-oscar-the-crown>

Yuste, J. (2022, 18 de febrero). Siân Heder: “Quería mostrar con autenticidad la cultura sorda”.

El Español.

https://www.elspanol.com/el-cultural/cine/20220218/sian-heder-queria-mostrar-autenticidad-cultura-sorda/650935164_0.html