

Estilemas narrativos que construyen significado en la representación de la violencia
y la moralidad en las películas de Laura Mora y Yorgos Lanthimos

Sofia Bermúdez Velásquez - Angie Juliana Huertas Pérez - Emmanuel Madrigal
Ramírez - Yeraldin Ramírez Jiménez - Federico Zapata Londoño

Docente

María Cristina Loaiza Pineda

Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño

Universidad Católica Luis Amigó

Medellín, 26 de mayo de 2025

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
Resumen.....	4
Abstract	4
Resumo	5
Palabras claves.....	6
Keywords	6
Palavras-chave	6
1. Descripción del problema	7
2. Pregunta de investigación	10
3. Objetivos de investigación	11
3.1 Objetivo general:	11
3.2 Objetivos específicos:	11
4. Justificación	12
5. Antecedentes.....	14
5.1 Antecedentes Laura Mora	15
5.2 Antecedentes Yorgos Lanthimos	16
6. Marco de referencia conceptual.....	18
6.1. Estilema	18
6.2. Semiótica	23
6.3. Violencia.....	24

6.4. Moralidad.....	26
7. Aspectos metodológicos	28
7.1 ¿Qué es investigación cualitativa?	28
7.2 Definición de enfoque hermenéutico	28
7.3 Definir las herramientas que apoyen la investigación	28
8. Resultados y discusión:.....	30
8.1 Contexto informativo sobre las películas de investigación	31
8.2 Construcción de moralidad y violencia a través de los estilemas narrativos de Laura Mora y Yorgos Lanthimos.....	34
8.3 Concepto de hogar y su ausencia en las películas y su construcción en las películas de Laura y Yorgos	39
8.4 Simbolismo, colorimetría, aspectos técnicos y arte desde los estilos propios de Mora y Lanthimos	43
8.5 Animalización y el relacionamiento como personajes en las películas de Lanthimos y Mora	46
8.6 Violencia y los dilemas morales a través del uso del silencio, la acción contenida y el lenguaje corporal de los personajes.	49
9. Conclusiones.....	53
10. Referencias	56

Resumen

Esta investigación analiza cómo los estilemas narrativos de Laura Mora y Yorgos Lanthimos construyen significado en la representación de la violencia y la moralidad en sus películas. A partir de un enfoque cualitativo y hermenéutico, se examinan obras clave de ambos directores: *Los reyes del mundo* y *Matar a Jesús* por parte de Mora, y *The Lobster* y *Poor Things* de Lanthimos. El concepto de estilema se entiende como la huella estilística propia de cada autor, expresada en decisiones narrativas y visuales. Se identifican recursos recurrentes como la animalización, el uso del simbolismo y la construcción de personajes emocionalmente distantes, que invitan al espectador a una interpretación activa. Mientras Mora retrata la violencia como una condición estructural y social en el contexto colombiano, Lanthimos explora sus dimensiones emocionales y psicológicas en escenarios distópicos. A través de sus estilemas, ambos cineastas ofrecen reflexiones críticas sobre la moralidad, la exclusión y el poder como conceptos de violencia.

Abstract

This research analyzes how the narrative stylemes of Laura Mora and Yorgos Lanthimos construct meaning in the representation of violence and morality in their films. Based on a qualitative and hermeneutic approach, key works by both directors are examined: *Los reyes del mundo* and *Matar a Jesús* by Mora, and *The Lobster* and *Poor Things* by Lanthimos. The concept of styleme is understood as the unique stylistic imprint of each filmmaker, expressed through narrative and visual decisions. Recurrent elements such as animalization, the use of symbolism, and the portrayal of emotionally distant characters are identified, all of which invite the viewer to engage in active interpretation. While Mora portrays violence as a structural and social condition in the Colombian context, Lanthimos explores its emotional and psychological dimensions in

dystopian settings. Through their stylemes, both filmmakers offer critical reflections on morality, exclusion, and power as forms of violence.

Resumo

Esta pesquisa analisa como os estilemas narrativos de Laura Mora e Yorgos Lanthimos constroem significado na representação da violência e da moralidade em seus filmes. Com base em uma abordagem qualitativa e hermenêutica, são examinadas obras-chave de ambos os diretores: *Los reyes del mundo* e *Matar a Jesús*, de Mora, e *The Lobster* e *Poor Things*, de Lanthimos. O conceito de estilema é entendido como a marca estilística única de cada cineasta, expressa por meio de decisões narrativas e visuais. São identificados elementos recorrentes como a animalização, o uso do simbolismo e a construção de personagens emocionalmente distantes, que convidam o espectador a uma interpretação ativa. Enquanto Mora retrata a violência como uma condição estrutural e social no contexto colombiano, Lanthimos explora suas dimensões emocionais e psicológicas em cenários distópicos. Por meio de seus estilemas, ambos os cineastas oferecem reflexões críticas sobre moralidade, exclusão e poder como expressões da violência.

Palabras claves

Estilemas narrativos, violencia, moralidad, simbolismo, animalización, desarraigo, espectador activo, hogar simbólico.

Keywords

Narrative stylemes, violence, morality, symbolism, animalization, uprooting, active viewer, symbolic home.

Palavras-chave

Estilemas narrativos, violência, moralidade, simbolismo, animalização, desenraizamento, espectador ativo, lar simbólico.

1. Descripción del problema

El cine, como medio artístico y narrativo, posee la capacidad de reflejar las problemáticas sociales y morales de una época. En este sentido, los cineastas contemporáneos utilizan diversos estilemas narrativos y visuales para abordar temas como la violencia y la moralidad, que continúan siendo aspectos fundamentales en la representación de la condición humana.

“El cineasta griego Yorgos Lanthimos ha cosechado en su filmografía una serie de filmes auténticos que tienen su estilo propio, un estilo en el que predomina lo absurdo debido a los elementos fantásticos y bizarros que incluye al momento de contar una historia. Además de crear imágenes y sonidos que generan sensaciones extrañas en sus espectadores, Lanthimos utiliza estos elementos bizarros como elementos narrativos que, en conjunto con el resto de elementos filmicos como la fotografía, el vestuario, las actuaciones y la misma dirección del cineasta, ayudan a crear un subtexto en la historia principal que busca contar” (Richard, 2024). Aunque su estilo puede parecer puramente grotesco o surrealista, Lanthimos presenta un trasfondo mucho más humano, puesto que busca narrar los aspectos más importantes del desarrollo interno de una persona, es decir, la experiencia humana (Richard, 2024).

Los directores Laura Mora y Yorgos Lanthimos, cada uno desde su contexto cultural, construyen discursos visuales y narrativos que permiten analizar estos temas desde enfoques únicos. Ambos creadores presentan narrativas que van más allá de los convencionalismos del cine comercial, utilizando sus propios recursos estilísticos para ofrecer visiones complejas de la violencia y la moralidad.

En el caso de Laura Mora, el contexto colombiano y la violencia estructural son ejes centrales de su obra. Películas como *Matar a Jesús* y *Los Reyes del Mundo* destacan por su capacidad para representar no solo la violencia física, sino también el desarraigo y la pérdida de hogar como una experiencia de violencia emocional y social. Según la organización Nacla, que se dedica a la investigación y difusión de información sobre América Latina, “en las películas como *Los Reyes del Mundo*, la desaparición a través del robo de tierras y el extractivismo no solo significa un caso de remoción física, sino la extinción de los medios de vida, las economías, las conexiones sociales y físicas, y las epistemologías enteras” (Nacla, 2023). Este análisis sustenta cómo el desarraigo del hogar se manifiesta en estas películas como una metáfora de la pérdida de identidad y seguridad, donde los personajes enfrentan la violencia no solo en su entorno físico, sino también en su sentido de pertenencia y estabilidad emocional, reflejando la ruptura de los lazos familiares y sociales que tradicionalmente otorgan un sentido de hogar.

Por su parte, Yorgos Lanthimos, con un enfoque satírico, distópico y surrealista, refleja los dilemas morales de sus personajes en escenarios grotescos, como se evidencia en *The Lobster* y *Poor Things*. “A través de una cinematografía que se caracteriza por el uso de colores fríos y sombríos, aunque también presenta contrastes mediante colores vibrantes o pasteles en diferentes escenas, así como la simbolización de los animales, Lanthimos desafía las convenciones narrativas para exponer las tensiones éticas que enfrentan sus personajes” (Hidalgo, 2024). Según Dionar Hidalgo, “en el universo de Yorgos Lanthimos, los personajes no hablan ni actúan como la sociedad normal espera; aquí hay otras reglas y convenciones. Por momentos estos seres parecen tontos, vacíos de sentimientos y emociones; ellos se mueven de forma extraña” (Hidalgo, 2024).

Entre los comportamientos de los personajes, Yorgos utiliza un elemento que siempre vamos a ver en todas sus obras, y es el recurso del sexo. Pero este sexo va a ser igual de extraño que sus personajes: nunca parecerá placentero; siempre se percibirá rígido, incómodo, distante, como algo forzado, automático o vacío de emociones” (Hidalgo, 2024). Además, “la mayoría de sus personajes realmente no están en su eje, pero se perciben acostumbrados a ese universo que habitan, aunque claramente notamos que presentan algún tipo de desequilibrio o inestabilidad emocional que en algún momento de la trama se va a manifestar o explotar. Esto se convierte en un registro característico de sus personajes, por lo que las actuaciones de los actores se ven impulsadas a trabajar fuertemente con su cuerpo, ya que será el recurso primordial para expresar los estados interiores de sus personajes (Hidalgo, 2024).

El problema radica en cómo estos estilemas específicos de Mora y Lanthimos, incluyendo la ausencia del hogar simbólico, el uso del contraste de colores y el simbolismo de los animales, permiten construir significados complejos sobre la violencia y la moralidad en sus películas.

La presente investigación busca evidenciar cómo estos elementos narrativos y visuales se articulan en las obras de ambos cineastas, generando un espacio de reflexión en torno a las problemáticas éticas y sociales que enfrentan los personajes. Además, se espera explorar cómo las elecciones estilísticas de ambos directores, si bien son diferentes en sus enfoques, ofrecen lecturas profundas y críticas.

2. Pregunta de investigación

La pregunta de investigación central que guía este trabajo es:

¿Cómo los estilemas narrativos de los directores de cine, Laura Mora y Yorgos Lanthimos, construyen significado en la representación de violencia y moralidad en sus contextos culturales?

Esta pregunta busca desentrañar las estrategias narrativas y visuales empleadas por ambos directores, considerando cómo sus obras tratan temas de violencia y moralidad desde perspectivas culturales y estéticas distintas.

3. Objetivos de investigación

3.1 Objetivo general:

"Evidenciar cómo los estilemas narrativos de Laura Mora y Yorgos Lanthimos construyen significado en la representación de la violencia y la moralidad en sus películas."

3.2 Objetivos específicos:

1. Explorar el concepto de "hogar" y su ausencia en las películas Los Reyes del Mundo, Matar a Jesús, Poor Things y The Lobster, y cómo contribuye a la construcción de significado en torno a la identidad y el desarraigo.
2. Analizar el uso simbólico de los colores sombríos y fríos en las películas de ambos directores.
3. Examinar el valor simbólico de los animales en The Lobster y su posible relación con los personajes humanos en las películas de Lanthimos y Mora.
4. Comparar cómo ambos directores representan la violencia y los dilemas morales a través de estilemas narrativos como el uso del silencio, la acción contenida y el lenguaje corporal de los personajes.

4. Justificación

Este trabajo de investigación es relevante porque aborda la manera en que dos cineastas de diferentes contextos culturales, Laura Mora y Yorgos Lanthimos, utilizan los estilemas narrativos para representar la violencia y la moralidad en sus películas. En un contexto global donde la violencia y los dilemas éticos están presentes de maneras diversas, el cine se convierte en una herramienta clave para explorar y representar estas problemáticas.

Laura Mora, en el contexto colombiano, retrata la violencia estructural y el desarraigo de los sectores más vulnerables de la sociedad. Sus películas son un testimonio de la complejidad moral que enfrentan sus personajes, quienes, atrapados en contextos de violencia, se ven obligados a tomar decisiones éticamente ambiguas. Por otro lado, Yorgos Lanthimos, aunque opera en un contexto europeo y más universal, utiliza el absurdo y lo surreal para explorar cuestiones similares. Las situaciones distópicas en sus películas obligan a sus personajes a enfrentar dilemas éticos en escenarios que, aunque grotescos, reflejan problemáticas sociales contemporáneas.

Ambos directores, a través de sus estilemas narrativos, consiguen que el espectador reflexione sobre la condición humana, la violencia como parte de la vida cotidiana y los complejos dilemas morales que enfrentan los individuos en sus respectivos contextos. Además, el cine de estos autores es un ejemplo claro de cómo el cine independiente puede ofrecer una visión más crítica y profunda de estas temáticas, en contraste con las narrativas convencionales del cine comercial.

Este trabajo busca, por lo tanto, evidenciar cómo las decisiones estilísticas y narrativas de ambos directores construyen significado y ofrecen al espectador un espacio para

la reflexión ética y social, a través de símbolos y metáforas visuales que enriquecen la comprensión de los temas de violencia y moralidad.

5. Antecedentes

El presente estudio se enmarca dentro del análisis de los estilemas narrativos en el cine, con un enfoque particular en cómo dos cineastas contemporáneos, Laura Mora y Yorgos Lanthimos, construyen significado en la representación de la violencia y la moralidad. Los estilemas, entendidos como rasgos distintivos del estilo de un autor, son clave para analizar la forma en que estos directores abordan temáticas universales a través de elementos narrativos y estéticos únicos.

En el cine, los estilemas pueden manifestarse a través de la puesta en escena, la elección de colores, el uso de animales como símbolos, y la configuración de los espacios que los personajes habitan. Los estudios semióticos, basados en la tríada de Charles Sanders Peirce (signo, objeto e interpretante), permiten una aproximación al análisis de estas elecciones artísticas, entendiendo los elementos visuales y narrativos como signos que representan conceptos más profundos.

En investigaciones previas sobre el cine independiente, se ha discutido la capacidad de estos cineastas para abordar temas como la violencia y la moralidad de manera más libre y transgresora que en el cine comercial, al no estar atados a los convencionalismos de las grandes industrias. Laura Mora, con su cine centrado en Colombia, y Yorgos Lanthimos, que trabaja en contextos más universales, pero con influencias griegas, comparten una sensibilidad hacia la representación de dilemas éticos y sociales.

Laura Mora, en películas como *Matar a Jesús* (2017) y *los Reyes del Mundo* (2022), explora la violencia urbana y las problemáticas sociales desde una perspectiva íntima y casi documental, enfocándose en personajes marginalizados. Mora utiliza escenarios urbanos desolados, actores no profesionales y un estilo de cámara en mano que dota de autenticidad

y crudeza a sus historias. Este realismo social está anclado en el contexto colombiano, donde la violencia es un fenómeno omnipresente.

Por otro lado, Yorgos Lanthimos, con películas como *The Lobster* (2015) y *Poor Things* (2023), aborda la violencia y la moralidad desde una óptica surrealista y distópica. Lanthimos utiliza el absurdo y lo grotesco para reflejar las tensiones sociales y los dilemas morales de sus personajes, y su estilo visual característico, incluye el uso de colores fríos y paisajes deshumanizados que refuerzan la alienación de sus protagonistas.

5.1 Antecedentes Laura Mora

5.1.1 La imaginación moral: el arte y el alma de la construcción de paz en el cine de Laura Mora tras el Acuerdo Final de Paz de 2016 en Colombia

Es una tesis que analiza cómo las películas 'Matar a Jesús' y 'Los reyes del mundo' de Laura Mora contribuyen al debate sobre la construcción de paz en Colombia. A través de estos dos filmes, la directora explora las diversas facetas del conflicto armado colombiano, desde la violencia urbana en Medellín hasta el desplazamiento forzado y la restitución de tierras en el campo. Ambas obras ofrecen una mirada profunda y compleja a los desafíos de la reconciliación y la convivencia en un país marcado por décadas de guerra. (Longmate, 2024).

5.1.2 “El cine como representación que se limite a mostrar hechos violentos”

Se ha trabajado arduamente para comprender más profundamente a los personajes y considerar su contexto. Un ejemplo de esto es la película *Matar a Jesús* (Laura Mora Ortega, 2017), que explora las motivaciones y circunstancias de sus personajes. La música y los

efectos de sonido son herramientas poderosas para crear atmósferas y evocar emociones específicas en el espectador (Longmate, 2024).

5.1.3 Una mirada al cine hecho por mujeres en Medellín durante el año 2018-2019

El artículo plantea una visión esperanzadora sobre el impacto que las mujeres directoras pueden tener al transformar las narrativas tradicionales, ofreciendo perspectivas más inclusivas y complejas (Lara Puche, 2023).

5.1.4 'Los reyes del mundo' (2022), crítica: La ganadora de la Concha de Oro, es una fabulosa epopeya sobre el fin de la inocencia en los márgenes de la sociedad Opiniones Espinof

Podríamos ahora estar hablando de una película clónica de infancia rasgada, adolescencia fortuita y violencia por violencia, pero la obra de Laura Mora va mucho más allá, en un punto medio entre 'Los Goonies', la denuncia social y el viaje onírico (Meeks, 2022).

5.1.5 Crítica de Los Reyes del Mundo de Laura Mora (2022).

Un joven abrazando a un caballo blanco. El mismo corcel albo en mitad de una ciudad vacía entre la noche y el día. Con esta presencia metafórica arranca el segundo largometraje de Laura Mora: Los Reyes del Mundo. El simbolismo de este animal se siembra desde un primer momento y, en un goteo constante, va haciendo acto de presencia hasta materializarse en el desenlace (Mutaciones, 2022).

5.2 Antecedentes Yorgos Lanthimos

5.2.1 Referentes clásicos en la filmografía de Yorgos Lanthimos

En el presente artículo, el autor señala cuáles son los referentes clásicos más destacados de la filmografía de este prometedor cineasta (Valverde García, 2022).

5.2.2 Yorgos Lanthimos y el subtexto detrás de lo absurdo

En el cine de Yorgos Lanthimos se refiere a una estética y narrativa que se aleja de lo convencional y lo realista. Es una forma de contar historias que desafía las expectativas del espectador y que a menudo presenta situaciones y personajes que parecen extraños o incluso ridículos (Acosta Briceño, 2024).

5.2.3 Crítica de La langosta: La carta de presentación de Yorgos Lanthimos a nivel global

La langosta es la punta de lanza de un cineasta que ha sido cuestionado por sus detractores, quienes insisten en que detrás de su parafernalia visual no hay mucha sustancia. Sin embargo, sigue cautivando a sus seguidores con propuestas atractivas (EscribiendoCine, 2015).

La combinación de la obra de estos dos cineastas proporciona un campo fértil para explorar cómo los estilemas narrativos y visuales pueden ser utilizados para representar la violencia y la moralidad en contextos culturales y estilísticos diversos.

6. Marco de referencia conceptual

6.1. Estilema

El término "estilema" se refiere a los rasgos distintivos de estilo de un autor, que en el caso del cine se manifiestan en elecciones narrativas, visuales y sonoras (Casetti & Di Chio, 1991). El estilo de un director, además de construir la identidad estética de su obra, ayuda a que ciertos temas cobren sentido y provoquen respuestas emocionales en el espectador. Según Halliday (2018), la manera en que un autor estructura visualmente una escena, la elección de colores, y hasta la disposición de los personajes son decisiones fundamentales que dirigen la atención del espectador hacia ciertos dilemas éticos y morales, especialmente en narrativas que abordan violencia y moralidad.

6.1.1 Estilo

El estilo se conforma mediante la selección de elementos técnicos como el color, la luz, y el sonido, los cuales se convierten en parte de la identidad de cada cineasta (Bordwell & Thompson, 2013). Para Mora y Lanthimos, el uso de colores fríos y sombríos no solo establece una atmósfera, sino que evoca sentimientos de desarraigo y desolación. Según Casetti (1991), estas elecciones estéticas permiten construir el subtexto que ayuda a comunicar de manera efectiva los temas centrales.

6.1.2 Dilema moral

Los estilemas también facilitan la creación de dilemas morales, pues cada elemento visual y narrativo coloca a los personajes en situaciones de conflicto ético que, a su vez, generan reflexiones en el espectador (Dancyger & Rush, 2013). En el cine de Mora y

Lanthimos, estos dilemas son una herramienta narrativa que intensifica la relación entre violencia y moralidad, invitando a la audiencia a cuestionar el contexto y las decisiones de los personajes.

6.1.3 Estilema narrativo

El estilema narrativo se refiere a los elementos específicos del estilo de los directores que definen la identidad estética de sus películas. Este estilo, que se traduce en decisiones visuales, sonoras y narrativas, no solo construye la atmósfera de la película, sino que también facilita la comunicación de temas centrales como la violencia y la moralidad. En el caso de Laura Mora, su estilema narrativo se caracteriza por el uso de planos cerrados, fotografía sombría y un ritmo contenido que subraya la tensión interna de los personajes frente a contextos violentos y desarraigados. Un ejemplo claro es cuando Paula, la protagonista de *Matar a Jesús*, decide vengar la muerte de su padre. En esta escena, la película utiliza una estética minimalista, con planos cercanos y ausencia de música, lo que pone de relieve el conflicto interno de Paula y las consecuencias morales de su decisión. Esta contención en la representación de la violencia se asocia con la crítica de la violencia estructural en Colombia, un tema central de la película.

Por su parte, Yorgos Lanthimos emplea un estilema narrativo que se caracteriza por lo absurdo y la frialdad emocional, lo cual se puede ver claramente en *The Lobster*. En esta película, los personajes enfrentan decisiones vitales bajo una lógica social que los obliga a elegir entre vivir una vida solitaria o formar una pareja. La utilización de diálogos mecánicos, personajes emocionalmente distantes y escenarios minimalistas ayuda a crear una atmósfera deshumanizada. El estilo narrativo de Lanthimos, con su tono irónico y deshumanizante,

subraya cómo la violencia estructural puede llevar a la deshumanización, un tema central en su obra.

6.1.3.1 Estilema narrativo de Laura Mora

En el cine de Laura Mora, los estilemas narrativos se convierten en un vehículo para explorar temas profundos como la violencia, la marginación y la injusticia social dentro del contexto colombiano. Sus películas presentan un enfoque realista que se enriquece con elementos poéticos, generando una reflexión sobre las complejidades que enfrentan sus personajes en situaciones de extrema adversidad.

Uno de los rasgos más notables de Mora es su capacidad para crear un realismo social auténtico. Sus historias suelen desarrollarse en entornos urbanos y marginales, donde los personajes luchan contra la exclusión y la violencia estructural. La ciudad de Medellín, en *Matar a Jesús* (2017), no es solo un escenario, sino un personaje en sí mismo que refleja las tensiones y condiciona las acciones de sus protagonistas. Mediante el uso de cámara en mano y silencios prolongados, Mora logra captar la tensión emocional de sus personajes, mostrando la crudeza y el caos moral de su entorno.

A nivel temático, la complejidad moral es central en sus narrativas. Mora evita ofrecer respuestas claras sobre lo correcto o incorrecto; en cambio, invita al espectador a confrontar dilemas éticos y a reflexionar sobre las decisiones que sus personajes deben tomar. La ambigüedad se convierte en un recurso clave, evidenciado en el enfrentamiento de Paula con el asesino de su padre en *Matar a Jesús*. En esta obra, la violencia no se aborda de manera sensacionalista, sino como una fuerza omnipresente que refleja la realidad social y los conflictos internos de los personajes.

Por otro lado, en *Los Reyes del Mundo* (2022), Mora experimenta con un lenguaje cinematográfico más poético y onírico, manteniendo su compromiso con la crítica social. La historia de un grupo de jóvenes que buscan la restitución de tierras muestra un contraste con el espacio urbano de su anterior filme: el entorno rural es a la vez una promesa de esperanza y un recordatorio de la precariedad e incertidumbre que enfrentan los protagonistas. El caballo, un símbolo recurrente, representa la búsqueda de libertad y la lucha por recuperar lo que les fue arrebatado.

La obra de Mora se caracteriza por su independencia artística y su rechazo a los convencionalismos del cine comercial. Mientras que muchas producciones ofrecen finales cerrados o trágicos, Mora prefiere dejar espacio a la interpretación del espectador, permitiéndole reflexionar sobre la complejidad de las emociones humanas y las situaciones que se presentan. Este enfoque hace que sus películas sean una exploración profunda y multifacética de la moralidad y la condición humana en contextos de violencia y marginalización.

6.1.3.2 Estilema narrativo de Yorgos Lanthimos

Yorgos Lanthimos se ha ganado un lugar destacado en el cine contemporáneo por la creación de universos filmicos singulares, caracterizados por situaciones inusuales, sátiras agudas y un cuestionamiento constante a las normas sociales. Su obra rompe con los estereotipos del cine comercial y de Hollywood al abordar temáticas y narrativas excéntricas que, en ocasiones, no han contado con el respaldo de grandes productoras. A pesar de esto, Lanthimos ha logrado reconocimiento en importantes festivales de la industria

cinematográfica, reafirmando su posición como un director capaz de desafiar las convenciones narrativas y visuales.

El estilema de Lanthimos se distingue por personajes los cuales reprimen las emociones y sus comportamientos tienden a lo extraño, generando una atmósfera de incomodidad y tensión. Este enfoque intencionalmente distante, combinado con un humor oscuro y absurdo, crea narrativas que rompen con la linealidad convencional y ofrecen finales abiertos que desafían las expectativas del espectador.

La estética visual es un elemento clave en la obra de Lanthimos. Se caracteriza por encuadres calculados al detalle, el uso de lentes como el ojo de pez, movimientos de cámara pausados y una paleta de colores que acentúa la frialdad y la alienación. Esta precisión visual refuerza el contenido narrativo, haciendo que cada imagen contribuya a la sensación de extrañeza e inquietud. De esta manera, Lanthimos establece un sello inconfundible en su cine.

En cuanto a las temáticas, Lanthimos profundiza en cuestiones como la muerte, la soledad, la búsqueda de significado y la complejidad de la condición humana, todo ello cuestionando las normas sociales y los dilemas morales que las sustentan. Un ejemplo destacado de este enfoque es su película *Langosta*, en la que una sociedad distópica obliga a las personas solteras a encontrar pareja en un tiempo limitado bajo la amenaza de ser transformadas en animales. A través de esta premisa satírica, la película explora cuestiones como el control social, el conformismo y la moralidad, llevando al espectador a plantearse preguntas fundamentales: ¿Es más importante seguir las normas éticas impuestas o romperlas para alcanzar la verdadera libertad y autenticidad?

6.2. Semiótica

La semiótica, según Peirce (1991), permite interpretar cada elemento visual como un signo cargado de significados. La manera en que Mora y Lanthimos emplean símbolos como animales y colores, otorga al espectador la posibilidad de encontrar múltiples interpretaciones de la realidad que presentan sus películas. Cada elección estética en sus films se convierte en un "signo" que vincula directamente el contexto con el concepto de violencia, hogar o desarraigo.

6.2.1 Simbolismo

El simbolismo es fundamental para comunicar ideas abstractas sin recurrir al lenguaje verbal. Eco (1984) argumenta que los símbolos son fundamentales en el cine, ya que permiten que el espectador interprete los significados más profundos y las temáticas universales. En “Los reyes del mundo” y “The Lobster”, el simbolismo animal expresa cuestiones relacionadas con la identidad y la deshumanización.

6.2.2 Significación

El proceso de significación es la conexión entre los elementos visuales y su significado. En este sentido, Peirce (1991) propone que todo signo en una obra tiene el potencial de construir significados nuevos según el contexto y el receptor. En el cine de Lanthimos, la distorsión de la realidad se logra mediante escenarios y personajes que desafían la lógica convencional, lo que permite una interpretación flexible por parte del espectador.

6.2.3 Simbolismo y animalización

El simbolismo es crucial para la construcción de significados en el cine, ya que permite representar ideas abstractas y emocionales sin necesidad de palabras. En el cine de Mora y Lanthimos, los símbolos y el proceso de animalización juegan un papel fundamental. Aunque en *Los Reyes del Mundo* no hay animales explícitos, los jóvenes protagonistas, al ser desplazados y desarraigados, adoptan una conducta instintiva que los convierte en figuras "animalizadas". Un momento clave es cuando estos personajes atraviesan el desierto tropical después de la quema de neumáticos, en busca de un refugio que nunca encuentran. Este viaje representa no solo su búsqueda de un hogar, sino también su lucha por sobrevivir en un entorno brutal que los despoja de su humanidad, reduciéndolos a seres instintivos y vulnerables.

En "*The Lobster*", el simbolismo animal es más explícito y se presenta cuando los personajes deben elegir un animal para convertirse en caso de no encontrar pareja. Esta "animalización" representa la crítica de Lanthimos a los sistemas sociales que deshumanizan a las personas, reduciéndolas a sus características más básicas. Un momento importante es cuando David opta por convertirse en una langosta, un acto que simboliza su deseo de independencia frente a un sistema que castiga la soledad. La película utiliza el animal como un símbolo de rebeldía contra las imposiciones sociales y un medio para explorar la relación entre la individualidad y la conformidad social.

6.3. Violencia

La violencia en el cine puede ser vista como un recurso estilístico que permite representar los conflictos humanos y su relación con la moralidad (Vera, 2021). Laura Mora

y Yorgos Lanthimos representan la violencia no solo como actos físicos sino también como un elemento de reflexión social, abordando la violencia desde su estructura social y cultural.

6.3.1 Representación visual

La violencia visual se plasma a través de la fotografía sombría, escenarios desolados y encuadres que enfatizan la soledad de los personajes. En palabras de Gutiérrez (2019), “la violencia representada en el cine puede conducir a reflexionar sobre el estado de vulnerabilidad de los personajes”.

6.3.2 Violencia estructural y social

Para Mora, la violencia en **Matar a Jesús** es una forma de exponer las problemáticas sociales colombianas, mientras que Lanthimos usa la violencia distópica para explorar temas universales. De acuerdo con Kristeva (1982), este tipo de violencia estructural refleja el conflicto interno de las sociedades y cuestiona las normas sociales que propician estos actos.

6.3.3 Violencia estructural y social

La violencia estructural y social es un tema recurrente en ambas filmografías. En *Matar a Jesús*, Laura Mora utiliza la violencia no solo como un acto físico, sino como una forma de exponer las dinámicas sociales y culturales de Colombia. En un momento clave de la película, cuando Paula decide vengar la muerte de su padre, la violencia se presenta como una respuesta a un sistema corrupto y violento. La fotografía oscura y los encuadres cerrados amplifican el sentimiento de soledad y desarraigo, mientras que la decisión de Paula refleja cómo la violencia se perpetúa dentro de una estructura social que no ofrece soluciones.

En *The Lobster*, la violencia estructural se manifiesta a través de la presión social para conformarse a las normas de pareja. Los personajes que no cumplen con las expectativas de la sociedad son castigados o forzados a vivir en la clandestinidad, donde la violencia también es un medio para imponer el control social. La violencia no es solo un acto físico, sino una fuerza que moldea las relaciones humanas y limita la libertad individual. Un momento importante es cuando los solitarios deben vivir en una comunidad que practica una violencia más sutil, pero igualmente opresiva, para forzarlos a ajustarse a sus reglas.

6.4. Moralidad

La moralidad en el cine se construye mediante decisiones de los personajes que reflejan valores éticos. Según Nussbaum (1990), las historias en las que los personajes enfrentan dilemas morales permiten que el espectador cuestione sus propias decisiones y valores. En las obras de Mora y Lanthimos, los personajes a menudo enfrentan decisiones éticamente ambiguas, lo que pone en juego su humanidad y ética.

6.4.1 Dilemas éticos en personajes

Estos dilemas éticos son centrales en las historias de ambos directores, quienes mediante silencios, gestos y miradas transmiten más que diálogos explícitos (Barthes, 1964). Los dilemas de personajes como Bella en “*Poor Things*” o Paula en “*Matar a Jesús*”, expresan las complejidades de los conflictos morales frente a la violencia y el desarraigo.

6.4.2 Ambigüedad moral

La ambigüedad moral permite que el espectador interprete la ética de las decisiones tomadas. Como afirma Žižek (2008), la representación de la ambigüedad ética en el cine puede llevar al público a cuestionar la moralidad en un sentido más profundo. Mora y

Lanthimos presentan personajes que se debaten entre la moral y el instinto, desafiando al espectador a confrontar estas complejidades éticas.

6.4.3 Moralidad y dilemas éticos

Los dilemas éticos son esenciales para el desarrollo de los personajes en las películas de Mora y Lanthimos. En *Matar a Jesús*, Paula enfrenta un dilema moral crucial cuando decide tomar la justicia por mano propia tras el asesinato de su padre. La película no ofrece una respuesta clara sobre si su decisión es moralmente correcta, lo que invita al espectador a reflexionar sobre la venganza, la justicia y la ética en contextos de violencia. La cámara, al enfocarse en los detalles de su rostro y su lenguaje corporal, intensifica el conflicto interno de la protagonista y las ambigüedades morales de su acción.

Por otro lado, en *Poor Things* de Lanthimos, los dilemas éticos surgen de la reconstrucción de Bella, quien, al ser traída de vuelta a la vida, debe enfrentarse a decisiones sobre su libertad, su amor y su identidad. Un momento clave es cuando Bella desafía las expectativas de quienes la rodean y se enfrenta a la norma social en una serie de decisiones que desafían las estructuras tradicionales de la moralidad. La ambigüedad moral en esta película está presente en cada decisión que toma Bella, lo que pone en evidencia cómo las normas sociales moldean el comportamiento individual y cómo la libertad personal puede ser un acto de rebelión contra esas normas.

7. Aspectos metodológicos

7.1 ¿Qué es investigación cualitativa?

La investigación cualitativa ha dado un giro importante permitiendo y fomentando la participación de las personas en las investigaciones, dando lugar, por lo tanto, a investigaciones más participativas y democráticas donde se tenga en cuenta las perspectivas y voces oprimidas y silenciadas (Cortés, 2013; De la Rosa, 2008; Goodley et al., 2004; Lincoln y Denzin, 1994; Moraña, 2003).

Este tipo de investigación permite a las personas hacer parte de los proyectos investigativos de una forma libre, democrática e ideal, porque por medio de la realidad de cada individuo se construye y se unen cabos que reúne información valiosa para el desarrollo de los objetivos planteados por parte de los investigadores.

7.2 Definición de enfoque hermenéutico

Para Heidegger, la hermenéutica es un modo de pensar original que crea un conocimiento que emerge desde las cosas mismas a través del cual se capta la pertenencia a una misma tradición del cognoscente y el conocido, proporcionándole una tilde ontológica al concepto de círculo hermenéutico. Se considera que el proceso del enfoque hermenéutico puede ser abordado como una herramienta que facilita y permite tener diferentes puntos de vista sobre distintos temas en los cuales se pueden interpretar señales que comunican. Aplica decir en este caso: “todo comunica” y es significativo el uso consciente de la interpretación desde la investigación.

7.3 Definir las herramientas que apoyen la investigación

Se concibe a la entrevista como una técnica utilizada desde tiempos milenarios; según Fontana y Frey (2005), el uso de la entrevista se inicia desde la

época ancestral egipcia cuando se conducían censos poblacionales. Asimismo, se destaca que es a partir del siglo XIX que la tradición de la entrevista evoluciona como técnica desde dos tendencias, la primera cuando la entrevista adquirió gran popularidad y expansión en casos de uso para diagnóstico clínico y orientación, y el segundo fue durante la Primera Guerra Mundial, donde la entrevista llegó a ser utilizada para pruebas de psicología con énfasis en medición (Maccoby & Maccoby, citados en Fontana & Frey, 2005).

La entrevista cualitativa permite la recopilación de información detallada en vista de que la persona que informa comparte oralmente con el investigador lo concerniente a un tema específico o evento acaecido en su vida, como lo dicen Fontana y Frey (2005).

La entrevista desde el rol del investigador o del mismo periodista en ejercicio es un trabajo fundamental para encontrar los detalles del hecho noticioso o de estudio que se desea abordar para entregar datos reales, confiables, legítimos y transparentes a los lectores mediante la información que se organiza sin tocar la esencia de la fuente.

8. Resultados y discusión:

Realizamos una investigación cualitativa con enfoque hermenéutico para analizar los elementos que componen los estilemas de Laura Mora y Yorgos Lanthimos. El concepto denominado estilema es la forma que presenta cada director de cine su esencia en la producción audiovisual. Abordamos las películas dirigidas por la directora colombiana, Laura Mora: *Los Reyes del Mundo* y *Matar a Jesús*. Y las películas *The Lobster* y *Poor Things*, a cargo del director griego, Yorgos Lanthimos.

La técnica de recolección de datos que utilizamos para la investigación fueron entrevistas abiertas a las siguientes personas: Laura Mora Ortega, (*directora de cine colombiano, ganadora de 24 premios y 20 nominaciones a nivel internacional por sus obras mencionadas, entre ellos, el Premio Pirámide de Plata y el Premio Fénix al Mejor Guion*). Nataly Valdivieso, *asistente de dirección de películas como Matar a Jesús, Los Reyes del Mundo y series como Cien años de soledad y Frontera verde y videos musicales. Supervisora de guión y continuidad en películas y cortometrajes*). Paloma Marín, (*coordinadora del componente de Filosofía de la Universidad Católica Luis Amigó, especialista en cine*) José Guillermo Ángel (Memo), docente investigador, escritor y periodista, recibió la Medalla Per Christianus Est Humanismus, por contribuir al humanismo a través de su literatura y acciones. Esta Medalla fue otorgada por la Universidad Católica Luis Amigó en su Acto de Reconocimientos y Distinciones 2022. Santiago Orozco, camarógrafo y aficionado.

8.1 Contexto informativo sobre las películas de investigación

8.1.1 Matar a Jesús

Paula, una joven estudiante de 22 años, presencia el asesinato de su adorado padre, un popular profesor de ciencias políticas de una universidad pública de la ciudad de Medellín. Desde la distancia, logra ver al asesino mientras se aleja a toda velocidad en una motocicleta. Devastados por el dolor tras los hechos, Paula y su familia tendrán que enfrentar la indolencia oficial. Las autoridades no harán ningún esfuerzo por esclarecer lo ocurrido y el caso pronto quedará archivado y suspendido. (Filmaffinity, s.f.).

En la entrevista con Laura Mora, ella nos mencionó cuál fue la inspiración para desarrollar la película que se centraría en la resistencia de una historia que marcó su vida. Según Mora, fue un trabajo que le permitió reflexionar sobre la pérdida de su padre.

Empecé a escribir una serie de conversaciones como un diario que se llamaba conversaciones con Jesús, donde yo tenía conversaciones imaginarias con el sicario que mató a mi papá, y escribí un año seguido, no a manera de guion ni con el deseo de hacer una película, sino como una cosa muy catártica de imaginarme estar conversando con el autor material del asesinato de mi papá, muy pronto me di cuenta que eso estaba siendo escrito en imágenes, que esa era mi ópera prima. (Mora Ortega)

8.1.2 Los Reyes del Mundo

Un día todos los hombres se quedaron dormidos... Y los cercos de la tierra, ardieron”. Una historia sobre la desobediencia, la amistad y la dignidad que existe en la resistencia. Ra, Culebro, Sere, Winny y Nano. Cinco chicos de la calle de Medellín. Todos huérfanos. Cinco reyes sin reino, sin ley, sin familia, emprenden un viaje en búsqueda de

la tierra prometida. Emprenden el camino para recuperar un pedacito de tierra que las autoridades han restituido a uno de ellos, después de que los paramilitares se la hubieran arrebatado, años atrás, a su abuela, ya fallecida. Un cuento subversivo a través de un clan salvaje y entrañable, que transita entre realidad y delirio. Un viaje hacia la nada, donde pasa todo. (Filmaffinity, s.f.)

En una reflexión sobre los orígenes de este proyecto cinematográfico, Laura Mora comparte cómo la influencia de vivencias pasadas, la imagen del paisaje, y su preocupación por el conflicto de tierras en Colombia dieron forma a una historia que comenzó con frases sueltas.

Desde chiquita decía: “quiero poder ver este paisaje a través de una cámara”. Y bueno, empecé a tener unas imágenes de unos pelaos atravesando ese paisaje, seguramente muy influenciados por esos pelaos que yo había conocido en Matar a Jesús y que todos hablaban mucho del deseo de tener una casa. Yo venía estudiando mucho el tema de la restitución de tierras, me obsesiona mucho el tema de las tierras en Colombia, me parece el punto neurálgico de nuestro conflicto. Como que en medio de eso empecé a tener imágenes, a mí también me inquieta mucho el tema de dónde nacen las ideas y empecé a tener ideas. Yo siempre ando con una agenda y en mitad del camino, tuve que parar y escribir cinco frases que eran como: “chicos que se vengan del mundo”, “chicos que reclaman un mundo”, “somos los reyes del mundo”. Escribí así y ahí empecé a escribir una historia de unos pelaos que iban hacia la tierra prometida. (Mora Ortega, n.d.).

8.1.3 The Lobster

Narra una historia de amor no convencional, ambientada en un mundo distópico, en el que, según las reglas establecidas, los solteros son arrestados y enviados a un lugar donde tienen que

encontrar pareja en un plazo de 45 días. El tema central es la soledad, el temor a morir solo, a vivir solo, y también al temor a vivir con alguien. (Filmaffinity, s.f.)

Es un relato donde la necesidad de tener pareja, el miedo a la soledad y el fracaso lleva a los personajes a perder su libertad con tal de ser aceptados por la sociedad, con situaciones absurdas que los lleva incluso a perderse a sí mismos.

Según Paloma, “Lanthimos nos va a presentar situaciones absurdas, Lanthimos digamos en el absurdes del absurdo. Nos muestra situaciones que uno dice no, ese tipo de violencia nunca se puede dar porque es aceptablemente a los ojos de todos imposible, pero justamente al des automatizarnos y ver cómo momentos absurdos de la violencia nos permite pensar la violencia misma, por ejemplo, en el caso de Langosta contra la persona amada”.

8.1.4 Poor Things

Bella Baxter es una joven revivida por el brillante y poco ortodoxo científico Dr. Godwin Baxter. Bajo la protección de Baxter, Bella está ansiosa por aprender. Hambrienta de la mundanidad que le falta, Bella se escapa con Duncan Wedderburn, un sofisticado y perverso abogado, en una aventura vertiginosa a través de los continentes. Libre de los prejuicios de su época, Bella se vuelve firme en su propósito de defender la igualdad y la liberación. (Filmaffinity, s.f.)

Es una película distópica, que genera incomodidades, pero a la vez es una crítica a la sociedad, y como impone creencias y limitantes a la protagonista Bella Baxter...

Según Laura Mora,

En Poor Things creo que aparece una relación con el psicoanálisis muy potente, yo siento que Poor Things de alguna manera es una versión muy libre del *malestar en la cultura de Freud*. (Mora Ortega, n.d.).

8.2 Construcción de moralidad y violencia a través de los estilemas narrativos de Laura Mora y Yorgos Lanthimos

Luego de analizar la información que obtuvimos por parte de las fuentes, se comprendió que Laura Mora desde su naturaleza de artista, trata de encontrar la poesía en la cotidianidad, por otro lado Yorgos lo hace desde una postura filosófica y griega, queriendo encontrar una explicación en el ser, y ambos nos ponen como espectadores a empatizar y analizar las situaciones, poniéndonos en el lugar de los personajes, impulsándonos a responder incógnitas que nos ha impuesto la sociedad, generadas por la violencia y dando así unas respuestas morales a los conflictos.

El cine de Yorgos es distópico y sobre estimulante, que permite reflexionar e indagar en la contradicción de la condición humana, desde lo absurdo y exuberante. El cine de Laura hace énfasis en el contexto social colombiano, ella asegura que la función de un artista es contar verdades, diferente a la verosimilitud, pretende contar esas verdades que obedecen a los conflictos humanos desde la “realidad” y lo aborda desde su conflicto personal en búsqueda de respuestas a las incógnitas que la persiguen.

Un punto que los relaciona es la sublimación del dolor, de alguna manera ellos romantizan el dolor, para responder las inquietudes de porqué el ser humano sufre. Ambos directores encuentran referencias en el movimiento del siglo XX del neorrealismo italiano.

Las interpretaciones de las fuentes son una pieza clave, pues todos los seres humanos tienen perspectivas diferentes, luego de la revisión de los datos recopilados en las entrevistas se detectó un factor común de temáticas sobre la moralidad y la violencia en las cuatro películas.

A Laura le apasiona descubrir el mundo que la rodea y responde con un estilo propio en construir personajes humanizados. Otro hallazgo dentro de la investigación fue el tratamiento del concepto de la violencia y cómo su origen puede partir de la ausencia del amor y el desarraigo. Según Memo Ángel, en el cine es muy importante desarrollar sueños y relatos diferentes con finales

abiertos, donde se expone un escenario en el que trabaja la moralidad sin condicionar las decisiones de los personajes.

Los directores permiten que la audiencia desde su interpretación, participen y tengan un rol activo generando cuestiones y significados alternativos a las películas. No se encasillan a los personajes por su condición, hay libertad y visión no maniquea de su comportamiento.

El cine colombiano, según Mora no habla solo de violencia, sino que marca los momentos más significativos de la historia del país, a Laura como artista, no le interesa hablar de temáticas ni dejar en alto el nombre de Colombia, sino que relata dudas, planteamientos y luces que profundizan las grandes complejidades del mundo.

8.2.1 Estilema, estilo y estilemas narrativos.

Los estilemas de los directores se pueden ver influenciados por otros artistas o movimientos sociales, culturales o cinematográficos, en el caso de Laura Mora en la entrevista que realizamos para esta investigación compartió quiénes han sido sus referentes en su trayectoria:

Pues por un lado el cine que más me ha influenciado a mí es claramente el cine de Víctor Gaviria, pero realmente el cine que más ha influido en mí... es el cine italiano, ha usado grandes actores, pero también se ha valido mucho sobre todo en la etapa del Neorrealismo del nuevo cine italiano, que ha utilizado lo que conocemos como actores naturales para contar sus historias. (Mora Ortega, n.d.)

El cine ha conservado la forma de relatar historias y aunque han evolucionado los formatos y se han creado contenidos audiovisuales modernos, los directores siempre tendrán referencias de obras literarias y cinematográficas para hacer nuevas producciones, orientadas en narrativas que exponen los grandes cuestionamientos de la humanidad, desde los planteamientos de pensadores

filosóficos, como para Laura que se considera: “**freudiana por excelencia**... el psicoanálisis, **Freud, Marx y Dios**, creo que son quienes han dividido la historia”.

Por la parte de Yorgos Lanthimos, hay quienes aseguran que sus raíces griegas influyen mucho en sus narrativas, como lo menciona Santiago Orozco, “él tiene un estilo muy marcado por la filosofía, y siento que eso también puede estar relacionado con su origen griego. Viene de la tierra de pensadores como Platón y Aristóteles, lo cual no es menor. Por eso, creo que todas sus películas parten de una premisa filosófica. Por ejemplo, cuando realiza *Canino*, se basa directamente en la alegoría de la caverna de Platón, cuestionando la construcción de la realidad a través del encierro y la manipulación del conocimiento”.

Laura Mora concuerda con esta idea, pues en la entrevista expresó, “Lo que pasa con Lanthimos, es su condición de ser humano griego, hace que sus películas sean tan particulares, el cine griego tiene unos autores muy impresionantes, uno de mis autores preferidos es Theo Angelopoulos y entender que Grecia no es solo este paraíso Mediterráneo, sino las historias... Además venir de los griegos, que son la gran escuela desde los socráticos, desde los de Aristóteles, de los filósofos y de los grandes pensadores que siguen siendo quienes influyen en el pensamiento occidental hoy en día, entonces creo que eso lo atraviesa él y a lo mejor a mí me va a pasar evidentemente, yo sí voy a seguir haciendo reflexiones sobre la violencia, lo que pasa es que por ejemplo ahora mismo más que la violencia urbana, me interesa mucho la violencia que se gestó aquí a partir del proceso de colonización, eso es algo que en este momento me da vueltas. Entonces pues no sé si haré una película de 1400, quizá, no lo sé”.

El cine de Laura y Yorgos, según lo expuesto, es caracterizado por las raíces en que cada uno fueron formado, pues cada una de las películas que proyectan se identifican por la inclusión de la filosofía y los interrogantes que el ser humano se plantea sobre su existencia y el mundo que lo rodea.

8.2.1.1 Cómo se reflejan los estilemas narrativos en el cine

de Laura Mora y Yorgos Lanthimos

Para estos dos directores, las películas tienen unos elementos que son dados con una intención, y cada cinta inicia con una duda o premisa, no precisamente de una temática definida o estructurada, sino con la idea de dejar la interpretación abierta, y permitir que los espectadores se cuestionen y generen un diálogo con base a lo propuesto en las películas.

Para Santiago, “lo más interesante del cine de Yorgos, sin embargo, no es solo el guión, sino la manera en que construye la puesta en escena. Cada elemento está pensado para reforzar la premisa: la ubicación de los actores, el ángulo de la cámara, los tipos de plano, la iluminación, todo responde a una lógica conceptual. No hay nada gratuito en su forma de narrar, y eso lo convierte en un director profundamente coherente con lo que quiere transmitir.” (Orozco, n.d.).

Para Yorgos los elementos ostentosos, lo hace responder su entorno y hacen parte de su sello. Laura por su parte no precisa de tantos elementos o adornos estéticos para responder en sus dos películas a lo que la hizo cineasta, en su caso lo entrega a una experiencia subjetiva de cada espectador. “Matar a Jesús, creo que formalmente es una película mucho más libre, que cumple con la promesa narrativa, Los Reyes del Mundo puede ser mucho más desconcertante en los tiempos, en lo lírico, en no ser concluyente, en dejar una interpretación mucho más abierta y quizá los Reyes del Mundo formalmente tiene que ver con quien soy yo como cineasta, me define más.” (Mora Ortega, n.d.)

El sello narrativo de los directores se evidencia en las historias que los inspira a crear sus películas orientadas en situaciones familiares, que hace que los espectadores se sientan involucrados y existan escenarios de discusión entre el director y la audiencia, con base en la información que esta última conserve de manera individual y complementando los dilemas morales

hacia un colectivo que crítica los códigos impuestos por el sistema que la sociedad enseña en sus respectivos contextos socioculturales de manera fundamentada y constructiva.

8.2.1.2 Diferencias y similitudes de los estilemas de Laura Mora y Yorgos Lanthimos

Diferencias	Similitudes
<p>Según Laura, “su cine es mucho más austero, en cambio para Yorgos su puesta en escena siempre es muy grande, elocuente, los decorados muy excesivos”.</p>	<p>Según Laura, “de pronto tenemos algo en común porque obviamente mi relación con el cine es supremamente freudiana, es muy desde la sublimación del dolor ... sí, en esa relación no maniquea con el mundo, nunca nadie es bueno o malo, si no que todos los personajes tienen un poco de todo, tienen luz, oscuridad, contradicciones, etcétera y por ahí creo que sí podemos caber entre quienes no miramos el mundo de manera maniquea... Aunque sé que el mundo es como el Titanic y se va a hundir y creo que Lanthimos también puede tener una visión trágica del mundo”.</p>
<p>Según Santiago, “Laura Mora trabaja desde la vida real, desde el contexto, pero lo combina con momentos de ensoñación, en cambio, Yorgos Lanthimos se apoya más en la</p>	<p>Según Paloma, “el estilema en donde ambos se encuentran es la forma del surrealismo, Lanthimos opta por el absurdo, un narrador que nos presenta que a veces es de</p>

<p>ficción para explorar temas profundamente psicológicos”.</p>	<p>fiar, a veces no es tan de fiar y eso está bien, no es un narrador omnisciente, entonces la misma película por momentos no tiene marcado ese telos, esa finalidad, ese destino, ahí también Laura Mora se suscribe a la idea de un narrador que tal vez mientras está narrando, también está buscando y encontrando una verdad”.</p>
<p>Según Memo, “Latinoamérica tiene unas condiciones muy diferentes a las condiciones que se dan en el Mediterráneo, sobre todo en la parte griega y turca donde ahí se pierde una cultura, en tanto que en América latina se crea una cultura, se está creando a punta de destrucciones, entonces la visión es muy distinta a pesar de que si hay una condición humana”.</p>	<p>Según Memo, “el caso de Laura mora y Lanthimos de pronto es el detalle, darle valor a los detalles que no está mirando, sino viendo, mirar implica simplemente percibir unas cosas, ver es detallar lo que hay en esas cosas y ahí hay una gran riqueza sobre todo en Laura Mora.”</p>

8.3 Concepto de hogar y su ausencia en las películas y su construcción en las películas de Laura y Yorgos

En las cuatro películas que abordamos en esta investigación pudimos analizar la pérdida del hogar en los personajes, Laura Mora muestra la consecuencia del desarraigo, del despojo del hogar, en tanto que Lanthimos se centra en la pérdida del vínculo familiar, estos aspectos desencadenan la violencia.

Memo dice que si se desvincula a la familia o hay una fractura en lo que cada persona entiende como familia, entonces va a aparecer mucho más fácil la pérdida del hogar, es algo muy común en Colombia por el contexto de la violencia, los NN, desplazados, etc.

“El primer territorio básico para una persona es la familia, perdida la familia nacida la violencia, pero aquí estamos hablando de la pérdida del paisaje, de la pérdida del grupo social y de la pérdida del grupo familiar que es mucho más amplia la latinoamericana”.
(Ánjel, n.d.)

A Laura le apasiona esta complejidad inherente al ser humano, para ella los personajes deben tener ciertas cicatrices para representar esa humanidad, ella está construyendo papeles de seres humanos con grietas y traumas donde busca alejarse de los estereotipos a los que estamos acostumbrados, presentándolos en su máxima complejidad, incluyendo su lado más oscuro.

“Yo siento que mi mirada sobre el mundo es una mirada que intenta complejizar más las cosas y que sabe que un joven sicario también puede ser un gran amigo y hombre sensible, que ahí es donde a mí me apasiona el ser humano, es en su complejidad y en su grieta, es que unos niños marginados y desvalidos puedan tener el sueño de ir por una tierra prometida y vandalizar el mundo, pero al mismo tiempo amarse, quererse y cuidarse como una gran familia. Entonces creo que cuando uno no tiene una mirada sobre el mundo que divide entre blanco y negro, pues empieza a aparecer una gama de contradicciones que es lo que yo creo que hace a los personajes realmente humanos y no caricaturas”. (Mora Ortega, n.d.)

Laura también reflexiona sobre la raíz de la violencia opinando que cuando la gente se vuelve violenta es por la ausencia del amor y atención, es consciente del poder que causa la incomodidad generando actitudes o comportamientos destructivos hacia la integridad del otro o hacia sí mismo. Esto se puede evidenciar en los rasgos característicos de los personajes que la

cineasta representa en sus historias, investigando los contextos de los actores naturales donde manifiesta las carencias de las personas.

Laura Mora es capaz de crear hogares, no hogares casa ni con papá ni con mama, sino como lo que plantean Los Reyes del Mundo, o sea entre los desarraigados nos podemos unir, podemos vivir una situación determinada. (Ánjel, n.d.)

El concepto de familia, con base en el aporte de José Guillermo Ánjel, se relaciona con la forma en la que aborda el amor Laura Mora, de la misma manera que lo ha hecho uno de sus mayores referentes, Víctor Gaviria con sus actores en la cinta cinematográfica “La Vendedora de Rosas”.

8.3.1 Construcción de significado en las obras de Mora y Lanthimos

La sociedad de masas es fácil de entretener con contenidos superficiales, inmediatos, que faciliten los procesos de entendimiento; mientras los productos audiovisuales se consuman con más sencillez, el público podrá ser más alienable a las intenciones de cada dirección. En este sentido, Adorno y Horkheimer (1947) señalan que "la industria cultural no cesa de repetir la misma cosa, con ligeras variaciones, para mantener al público en un estado de satisfacción superficial y evitar la reflexión crítica", lo cual evidencia cómo estos mecanismos de producción facilitan la alienación del espectador. Por otra parte, quienes se han interesado por la formación de públicos, logran tener mayor capacidad para interactuar críticamente con los filmes.

Las películas de estos dos autores pueden llegar a diversos espectadores, pero si estas son percibidas por alguien letrado en cine, estos van a tener una comprensión más profunda del lenguaje cinematográfico, su relación con la sociedad y despertar emociones con base a las narrativas que observen.

Buscar un espectador que no sea pasivo y que tenga que llenar vacíos, es el propósito de algunos directores en la construcción de elementos simples que se dan en el día a día de cualquier sujeto en su libertad y naturaleza, pero que se complejiza desde diferentes perspectivas o puntos de atención.

Si la situación no solo entra por los sentidos, sino por el intelecto y va a hacer preguntas sobre verdades, que están en el fondo de todos nosotros, entonces, ya ahí entran al sistema de nuestra afectividad, y empiezan a moldear nuestra experiencia de mundo, es decir, que uno sale de la película sin pensar igual el mundo o al menos desde una perspectiva sin pensar igual, entonces si te modifican ese sistema afectivo, es decir donde el intelecto y los sentidos se encuentran, entonces acertó y encontró a un espectador activo. (Marín Escobar, n.d.)

Yorgos Lanthimos puede sumergirnos en escenarios que vienen acompañados de situaciones incómodas, desagradables, íntimas, sexuales, enfermizas y aun así ha ganado una audiencia activa que no se conforma únicamente con la información que es dada en las historias. Puede haber casos en donde alguien como espectador no conecta con la cinta, pero después de verla varias veces y probablemente tener unas experiencias nuevas en la vida, o un contexto diferente, genera una nueva recepción de la información que es transmitida por el filme.

Lanthimos hace una obra muy metalingüística o si se quiere meta estética, no sé por qué, él pone en marcha un personaje que realmente representa su propio cine, o sea, él nos pone una película llena de huecos y que nosotros debemos llenar y no es porque nos subestime, al contrario nos estima tanto que dice: vea se la voy a entregar así para que usted la complete, entonces este personaje está vacío, no tiene experiencia de mundo y así son las películas de Lanthimos, vacías sin experiencia de mundo, es decir sin aspectos moralizantes

o ideológicos que le permitan a uno decir este es héroe, este es villano. (Marín Escobar, n.d.)

Los finales abiertos que han definido el estilema narrativo de Laura Mora en sus cintas, permiten diversas miradas, que entran a partir de la interpretación de cada espectador, en donde se vale imaginar desde las propias experiencias humanas que posibilitan percepciones diversas a la construcción de un final.

En el final de *Los Reyes del Mundo*, para mí, ellos ya están muertos. En el momento en que hacen la protesta, se lanzan a la carretera, se inmolan... lo que sigue después de eso es sueño. Y eso para el cine que hacemos nosotros es muy válido, porque aquí los espectadores están acostumbrados a lo tradicional: a que haya un inicio, un nudo y un desenlace, y que ese desenlace deje muy claro qué pasó con los personajes. Pero esta forma también habla de cómo la directora se ha especializado en construir relatos diferentes, que se salen de la estructura clásica. (Orozco, n.d.)

La interpretación de Santiago de la escena final de *Los Reyes del Mundo*, como la muerte de los personajes durante su protesta, seguida de una secuencia onírica, representa una ruptura con las expectativas narrativas tradicionales, esta elección refleja el enfoque de la directora en construir relatos que se alejan de la estructura clásica.

8.4 Simbolismo, colorimetría, aspectos técnicos y arte desde los estilos propios de Mora y Lanthimos

Se ha mencionado en este trabajo la relación entre el cine y los simbolismos, detenerse e identificar los tipos de símbolos (morales) que presentan los directores es tarea de cada espectador, según lo expuesto por el docente Memo Ángel.

Laura por su parte, creen en hacer el arte una sublimación a la imagen, que es una representación simbólica. Lo ve con una posibilidad de lectura de la violencia o de la moral desde un lugar de belleza y de iluminación, a pesar de lo duras que son sus películas.

Mucha gente luego de ver *Los Reyes del Mundo*, me decían como, juepucha, pero vos entonces no tenés esperanza de nada y es como yo miro la esperanza, pero la miro sin optimismo, la miro como la utopía un lugar inalcanzable, entonces si yo no sintiera esperanza no haría cine, no haría representaciones simbólicas que espero que puedan hacernos repensar la violencia, o por qué hemos sido violentos, o por qué no queremos dejar de ser violentos. (Mora Ortega, n.d.)

Adicional a la postura de Laura Mora con base al nacimiento de la violencia en su lectura del mundo, los conflictos y los cuestionamientos del ser humano, aparece otro elemento a destacar en esta investigación que se define como un personaje implícito en la obra “*Los Reyes del Mundo*”; y es el tratamiento que la directora colombiana le otorga al paisaje. Según Nataly Valdivieso, la primera asistente de producción de Mora, en *Los Reyes del Mundo*, el paisaje cumple la función protagónica en la historia de entender que se está haciendo un viaje, sentir precisamente que se atraviesa por diferentes pisos climáticos, primero en una parte alta que es una zona fría, el Norte antioqueño, allí la gente tiene un comportamiento cercano al clima y todo es más denso, luego después de un largo viaje se evidencia una zona ganadera de Colombia, cálida y cerca al río Cauca, un lugar rico en oro y permeada por el paramilitarismo, el Bajo Cauca. Esta forma de mostrarnos el paisaje la podemos entender como una muestra generosa de comprender los personajes secundarios y los territorios que atentan contra el objetivo de los personajes principales que es donde se desarrolla “El viaje del héroe” según lo propuesto por el mito de Joseph Campbell en la película.

Para Nataly, quien ha acompañado a Laura en los rodajes de sus películas, hay una costumbre en el cine colombiano de mostrar la violencia, en el caso del estilema de Laura, no solo plantea agresión física o emocional al otro, sino que habla de los códigos de hostilidad en ambientes en donde son los silencios y las miradas penetrantes de algunos personajes que evidencian las actitudes egoístas e insensibles ante las necesidades de los jóvenes que van en busca de un refugio. Dicho de otro modo, no se necesita de un lenguaje verbal o físico, si no que el silencio también participa para expresar la violencia.

Muchas veces la gente cree que tiene que hacer planos muy especiales y muy extravagantes y muy super conectados y el lenguaje que montarme no sé dónde, y a veces en un cuadro contraplano bien detallado con un eje de mirada claro, dice muchísimo más, es un lenguaje mucho más claro y profundo y mucho más contundente que hacer toda una maroma de cosas. No quiere decir que eso sea sencillo o no sea un lenguaje, es una intención completamente clara, así como el arte. (Valdivieso, n.d.)

Santiago Orozco, crítico de cine comparte el discurso de la filósofa Paloma Marín, donde ambos están de acuerdo en que todo tipo de arte es aquel que no refleja lo que ya es evidente para el mundo, pensar a través de otras disciplinas lo que esconde la ilusión, los temores, los conflictos internos del ser humano, la postura frente al tratamiento de los muertos y la comunicación que no se tiene con estos. Según Jorge Sowell, escritor inglés, “la libertad es dar a conocer lo que la gente no quiere ver”, esa es la libertad del artista.

El cine puede ser un arte sumamente semiótico, y todos estos elementos que lo componen se piensan desde la producción y planeación del rodaje. Encontramos que ambos directores utilizan diferentes técnicas en sus realizaciones para comunicar estos símbolos. Según Laura, en las dos películas que investigamos de Yorgos, él trabaja un curso muy particular con la cámara, en el cine de Lanthimos, Mora opina que se usa constantemente el dolly, una técnica de emplear una cámara

mucho más sofisticada. Mientras que, para su propio cine, afirma que el dominio de su cámara es mucho más intuitivo y hace cine con estos actores impresionantes basándose en la naturalidad de sus ocurrencias y unas marcas muy precisas de su estilema narrativo.

Con el encuadre, la posición de los personajes y los colores van marcando los diferentes momentos narrativos de sus películas. Por ejemplo, en *The Lobster*, utiliza planos generales para mostrarnos la soledad del protagonista. Son planos abiertos, donde el personaje se ve pequeño, aislado. Incluso cuando conoce a la mujer, él sigue estando solo visualmente. También está el uso de lentes gran angulares para mostrar espacios muy amplios, lo cual él maneja de forma magistral. Y aunque a veces siento que hay una experimentación evidente como con esos planos tipo ojo de pez, exagerados, que muchas veces parten desde el piso, todo eso termina siendo un recurso con intención. A través del tipo de cámara y óptica que escoge, Lanthimos logra diferenciar a sus personajes y narrar desde la imagen, sin necesidad de decir mucho. (Orozco, n.d.)

Los recursos técnicos que emplea Yorgos Lanthimos en sus producciones aporta un estilema cargado de herramientas con la cámara que fortalecen su propuesta al mundo abstracto, y en el que invita al público a sumergirse en un viaje de posibilidades y elementos que suman una composición artística.

8.5 Animalización y el relacionamiento como personajes en las películas de Lanthimos y Mora

En la cinta de *Matar a Jesús*, el gesto de agresión que tiene Jesús contra el perro en un impulso de paranoia es un sustento del concepto de violencia en los rasgos del personaje, esto le da una caracterización clara del tipo de persona que los espectadores pueden encontrar en la historia, no obstante, en escenas posteriores se puede observar que el asesino del padre de la

protagonista puede ser una persona amable, solidaria, tranquila, como cualquier ser humano. Esto mismo se puede observar en la serie de Jeffrey Dahmer, que lleva por nombre su apellido y la cuál es basada en un caso real, el protagonista desde su infancia reflejó impulsos violentos cuando encontró fascinación en torturar animales indefensos que encontraba cerca a su casa y años después se convirtió en uno de los asesinos seriales más controversiales, Laura Mora defiende la idea de que cualquier persona que puede atentar contra la integridad física de un animal, posiblemente sería violenta con otra especie. De alguna manera los personajes de las cuatro películas planteadas en esta investigación tienen relación con representaciones semióticas de figuras animalescas, desde los instintos y comportamientos que los personajes adquieren, deshumanizando por momentos a los protagonistas, o por su parte los animales mismos como las criaturas exóticas de Yorgos o el caballo blanco en los Reyes del mundo, que cumplen una función narrativa y simbólica en el esquema planteado por los directores.

Una respuesta que desconcierta mucho cuando la doy es, todo rey tiene que tener un caballo, así sea imaginario, no sé si a ustedes les pasa, pero yo cuando voy por las carreteras de Colombia se me aparece mucho un caballo blanco, es como para mí un lugar que veo siempre y yo quería que el caballo fuera como una extensión del corazón de Ra, es decir una cierta intuición que lo va guiando hacia esa tierra prometida, por eso cuando ellos llegan a allá que uno no sabe si están vivos o están muertos que están en ese estado liminal pues todos ven finalmente el caballo, entonces para mí era la extensión del corazón. (Mora Ortega, n.d.)

La forma de abordar el simbolismo de los animales y la intención de Laura Mora en adaptar narrativas que son alucinantes habla de su sello particular, donde estudia y agrega con cariño la neutralidad de sus personajes. Además, la presencia de los animales aporta un valor significativo en la manera que puede guiar el viaje de los personajes, como señales que orientan la vía hacia el

objetivo de Ra y sus amigos en Los Reyes del Mundo. Tal y como en la mitología egipcia lo narra, su homónimo viaja a través del cielo en una barcaza que puede interpretarse en la historia de los jóvenes de Medellín como el caballo siendo su guía y la llegada al inframundo, cuando “los reyes” no encuentran la tan anhelada herencia de la abuela.

Por otra parte, Laura expone a los seres humanos en una visión no maniquea del mundo que, según Paloma Marín, además sus personajes están emancipados del status quo, aunque no tengan formación cultural. Por ejemplo, Yorgos, lo hace con el personaje principal de Poor Things: una heroína que realmente no lo es, pero que siente y expresa bondad ante las situaciones presentadas, lo que la hace tan grande como personaje es que está emancipada del mundo, está libre de todos los prejuicios que hacen a una mujer como debe ser, una mujer recatada, cero sexual, cero atrevida, cero inteligente, sumisa, y ella es todo lo contrario.

La idea de no trabajar con actores profesionales fue la gran apuesta de Mora, lo que la distingue con Víctor Gaviria fue la definición clara de sus personajes, que, según ella, por una parte, son naturales, sin embargo, su deseo no era que se interpretaran a sí mismos, sino que se representaran respetuosamente bajo su concepto. Memo Ángel, opina que la entrega de estos personajes están incompletos intencionalmente, pues tienen vacíos que hay que contemplar para pensar y evaluar sus posibles causas y necesidades, claramente es una postura que nos permite observar la creatividad, el desempeño y el arte de los dos directores de cine en su forma de llevar a cabo la caracterización de sus personajes y la educación de públicos que van entendiendo las propuestas que ambos invitan a leer.

Mora, por ejemplo, trata con cariño y neutralidad el personaje principal de los Reyes del Mundo. Aunque es un niño que uno sabe que a duras penas sabe leer, a duras penas escribe, vive y come, no tiene una vivencia más allá de ser un pillito, que, si a él en una película de Víctor Gaviria nos lo ponen, es un pillito. Pero acá es un personaje tan ingenuo,

tan puro, tan amoral que está emancipado en las reglas del mundo. Entonces nos permite ver el mundo con ojos cristalinos, sin tacharlo de pillo, sin tachar lo que hizo antes o lo que vaya a hacer después y es por esa neutralidad, ese cariño con el que construye sus personajes. (Marín Escobar, n.d.)

La humanidad que presenta Laura en sus personajes sin importar los contextos que los rodean, hacen que estos se presenten como seres amorales. En un mundo convencional el aporte que da un cine poético, reflexivo y no tan comercial como el de Laura Mora, propone detenernos en las cuestiones del hombre, reflejar sus debilidades, momentos de oscuridad y el colapso emocional ante las situaciones trágicas que el entorno asegura.

8.6 Violencia y los dilemas morales a través del uso del silencio, la acción contenida y el lenguaje corporal de los personajes.

8.6.1 Violencia

El concepto de la violencia desde el estilema de Laura Mora se ha abordado de forma poética, algo extraño y que tiene como referencia el neorrealismo italiano, donde se entiende que lo peor de la guerra es lo que viene después de ella y eso es lo que muestra la cineasta colombiana. Por su parte, Paloma Marín, sostiene en su argumento que Laura nos va a presentar situaciones que son sí muy reales y descarnadas, una violencia descrita en palabras de Marín como una extraña poesía. En la entrevista que se realizó para la investigación, Laura manifestó con certeza que su propósito al hacer cine no es enaltecer la imagen del país, más bien es contar esas historias de resiliencia que han surgido a raíz de la violencia.

La función del artista no es vender la imagen de un país, todo lo contrario, es cuestionar, es ponerla en entredicho, es cuestionar la sociedad en la que crecimos, por eso cuando la gente dice: no, es que nos hacen quedar muy mal afuera. Pues no es mi misión

como artista hacerlo. ¿Cuánto te cuesta mirarte?, porque si aquí estuviéramos tan bien no tendríamos los niveles de desigualdad que tenemos. Entonces creo que la misión del artista es poder contar con belleza y con poesía también los traumas y los dolores de nuestra sociedad. (Mora Ortega, n.d.)

El mercado audiovisual colombiano ha sido conocido en el extranjero por temáticas sensacionalistas ligadas al narcotráfico y la violencia, Laura con su aporte al cine nos presenta una visión más íntima de esas historias que han marcado el antes y el después de la sociedad colombiana, creando nuevos rumbos para contar relatos desde una perspectiva humana. Para ella, estas historias la han acompañado desde siempre y es por esto que decide darle voz a través de sus filmes.

8.6.2 Moralidad

Ahora definamos la moral, según Memo, la moral es aquella costumbre que se tiene como buena porque no causa dolor, eso sería la moral, cuando se destruye la moral entonces aparece el dolor y con el dolor aparece la violencia, entonces eso es lo que trabaja un buen cine. La moralidad en el cine de estos dos autores juega un papel importante, porque en mayor parte, son los espectadores quienes crean el significado de moralidad de estas historias.

Durante la entrevista decidimos preguntarle puntualmente a la directora Laura Mora cuál es su postura respecto al bien y el mal y como ella lo presenta en la construcción de sus personajes.

Nunca nadie es bueno o malo, si no que todos los personajes tienen un poco de todo, tienen luz, oscuridad, contradicciones, etcétera. A mis 45 años y después de muchísimas experiencias sí pienso que existe la maldad, que existe la maldad profunda y las ganas de dañar, como el deseo de dañar racionalmente a otros, y eso me ha marcado profundamente, quizá sea algo de lo que tengo que reflexionar más en mí, en mi próxima película, como

que yo pienso que sí existe una maldad que es profunda y que es pura y que el odio existe y muchas veces no puede ser sublimado, el odio es y te va a matar. (Mora Ortega, n.d.)

Las vivencias de Laura la han hecho reflexionar sobre los comportamientos y principios de los seres humanos, después de la pérdida de su padre ella decide no guardar rencor, ni odio, y a través de sus películas ha logrado encontrar un equilibrio para hacer catarsis de sus experiencias personales que han estado influenciadas por el contexto de la violencia. Así mismo Santiago plantea que quienes viven en Medellín, entienden todo el contexto detrás de la película *Matar a Jesús*: un joven sicario, un barrio popular. Pero alguien que nunca haya vivido en un país con presencia de sicariato no va a lograr comprender completamente ese entorno. Sin embargo, es universal que existan asesinatos, porque eso sucede en todo el mundo. Haciendo uso de lo que propone el neorrealismo italiano y que retoma Víctor Gaviria, lo que se hace es aprovechar esas vicisitudes que trae vivir en un barrio popular, un barrio marginal.

Esta película es basada en hechos reales, pero tiene un poco de ficción debido a que Laura Mora no presenció el momento trágico del asesinato de su padre. Según Paloma, Laura Mora no se creó un personaje cualquiera, es que es también quien mató a su papá, y tratarlo con la neutralidad y la moralidad que trató al quién mató a su papá habla de ese gen estético que lo único que está buscando es una verdad más allá, de una venganza o de curar una herida o de hacer catarsis ella misma con su vida, lo que da pie para una gran incógnita la cuál Memo nos menciona que surge en varios cine foros cuando los personajes están en una situación decisiva, *¿qué hubiera hecho usted si usted fuera ese personaje? ¿entonces que tan malo es? ¿Si usted fuera él o estuviera en los zapatos de él, qué cosa habría hecho? y ¿por qué?* Memo abre un espacio a más preguntas que generan discusión en torno a la moralidad de los cinéfilos o de cualquier espectador que logre conectar con la película que está viendo. Por otra parte, varios de los personajes de estas cuatro cintas pueden llegar a ser personajes amorales, y son en este caso los directores quienes dejan al

espectador con la responsabilidad de ser quienes moralizan a estos, como lo menciona Paloma Marín.

El hecho de que nos entreguen unas tramas como te digo amorales donde no hay un posicionamiento moral por parte ninguno de los dos, de hecho pienso que son muy radicales en eso, ni Laura Mora, ni Yorgos Lanthimos toman una partida moral y sin embargo están haciendo una crítica social fuerte, entonces uno dice cómo hacer una crítica social con tanta agudeza y a la vez no estar parados en un entramado ideológico por ejemplo, entonces ahí eso nos dejan esas responsabilidades a nosotros de sí moralizar y sí hacer una conversación ya moral crítica sobre lo que lo que vimos, en eso creo que ambos son genios.

La neutralidad con que tanto Lanthimos como Mora construyen sus personajes, es algo que destaca Paloma, pues para ella es fascinante cómo ellos logran construir un montón de personajes diferentes a cualquier otro tipo de cine comercial, que son los típicos villanos y héroes. Según ella, ambos logran en sus creaciones que estas figuras estén sujetos a lo que les está pasando, y de acuerdo a sus circunstancias van a obrar de manera que puede ser tachable o aplaudible socialmente, y esto es debido a la sutileza y neutralidad dada desde el cariño, hacen que no se impongan juicios, y los personajes sean mostrados desde la humanidad, puesto que para ella, el hecho de formar un héroe que sea bondadoso no significa cariño, por el contrario es ser ideologizante y moralizante con los personajes.

9. Conclusiones

Este trabajo de investigación ha permitido evidenciar cómo los estilemas narrativos de los cineastas Laura Mora y Yorgos Lanthimos son herramientas fundamentales para explorar y representar temas de violencia y moralidad en contextos socioculturales muy distintos. A través de sus elecciones estilísticas y narrativas, ambos directores logran construir relatos que cuestionan las normas sociales y éticas de sus respectivos entornos.

Laura Mora, desde su enfoque realista y casi documental, ha logrado captar la violencia estructural de la sociedad colombiana, mostrando no solo el sufrimiento físico de sus personajes, sino también el dolor emocional que se genera a partir del desarraigo y la falta de hogar. En sus películas, la ciudad no solo es un espacio físico, sino un personaje que refleja las tensiones sociales y morales que definen la vida de los individuos.

Por su parte, Yorgos Lanthimos, con su enfoque filosófico y surrealista, aborda la violencia de manera indirecta, a través de escenarios absurdos y distópicos donde los personajes enfrentan dilemas morales en un mundo deshumanizado. La frialdad emocional de sus personajes, junto con la estética única y minimalista de sus películas, permite una reflexión profunda sobre la deshumanización y la alienación que produce la violencia estructural en sociedades contemporáneas.

Desde los aspectos técnicos se evidenció, que ambos directores van de la mano narrando a través de las imágenes sin usar la literalidad, pues en las películas hasta los mismos personajes se transmutan al color de la escena evocando sus personalidades en ella, lo que demarca que no son necesarios diálogos extensos o muy engorrosos.

Así tal cual lo evidencia Laura desde diferentes escenas de ambas películas, ella no desaprovecha una oportunidad de distinguir otro tipo de belleza, quizás más silenciosa, que con un “simple plano” termina dándole a su audiencia, un eje de mirada claro y que permite ver sutilmente la intención concisa y real del plano.

Mora y Lanthimos emplean el uso de animales en sus películas de dos maneras, por una parte, desde la animalización de los personajes, quienes a través de sus acciones se convierten en seres instintivos que atraviesan un estado de supervivencia, lo que hace que pierdan su humanidad. Por otra parte, el uso literal de los animales desde un significante, no con la intención de romantizar o llenar los espacios vacíos con otras especies, por el contrario, estos llevan un trasfondo simbólico que iluminan la historia de los personajes.

El uso de planos cerrados, el ritmo contenido y los silencios en las películas de Mora sumergen al espectador en la tensión emocional de los personajes, permitiéndole sentir el dolor y la frustración que los atraviesan. En las obras de Lanthimos, la frialdad emocional y los escenarios distópicos crean una atmósfera que, aunque desconcertante, ofrece una reflexión profunda sobre la condición humana y las implicaciones de las normas sociales en la vida de los individuos.

Los cineastas, Laura Mora y Yorgos Lanthimos tienen clara la construcción de los personajes dentro de sus historias. Por una parte, Mora, influenciada por el Neorrealismo Italiano, trabaja con actores naturales, a diferencia de Victor Gaviria, no son los actores quienes interpretan a los personajes como si fueran ellos mismos, Laura tiene definidos los personajes y conversa anticipadamente con los actores para poner a los intérpretes en situación. Por otro lado, Yorgos dentro de su estilema ocupa a actores recurrentes, y les propone dentro de sus películas explorar personajes que pueden ser bizarros. Ambos

directores entregan personajes vacíos, de esta manera permiten que el espectador los complemente y participen activamente en la construcción de significados, dejando espacio para la interpretación y la reflexión.

Finalmente, con esta investigación se comprendió que ambos directores logran, a través de sus estilemas narrativos, cuestionar la forma en que entendemos la moralidad, la violencia, desafiando al espectador a examinar sus propias creencias y a participar en la reflexión sobre los dilemas éticos presentados. De esta manera, el cine de Mora y Lanthimos se convierte en un espacio de reflexión que construye sobre las problemáticas sociales, éticas y existenciales que enfrentan las sociedades contemporáneas.

10. Referencias

Acosta Briceño, R. J. (2024). Yorgos Lanthimos y el subtexto detrás de lo absurdo: Una narrativa alterna en *Poor Things* [Pobres criaturas]. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(3), 3033–3054.
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i3.11514 Ciencia Latina

Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (1947). *Dialéctica de la Ilustración*. Editorial Trotta (Edición en español, 1998).

Barthes, R. (1964). *Elementos de semiología*. Siglo XXI Editores.

Bordwell, D., & Thompson, K. (2013). *El arte cinematográfico*. McGraw-Hill.

Casetti, F., & Di Chio, F. (1991). *Cómo analizar un film*. Paidós.

Dancyger, K., & Rush, J. (2013). *Alternative scriptwriting: Beyond the Hollywood formula*. Focal Press.

Eco, U. (1984). *Semiotics and the philosophy of language*. Indiana University Press.

EscribiendoCine. (2015, noviembre 19). *Crítica de La langosta: La carta de presentación de Yorgos Lanthimos a nivel global*.
<https://www.escribiendocine.com/noticias/2015/11/19/4837-critica-de-la-langosta-la-carta-de-presentacion-de-yorgos-lanthimos-a-nivel-global/>

Filmaffinity. (s.f.). *Poor Things*.
<https://www.filmaffinity.com/es/film270023.html>

Filmaffinity. (s.f.). *The Lobster*.
<https://www.filmaffinity.com/co/film376613.html>

Fontana, A., & Frey, J. H. (2005). The interview: From neutral stance to political involvement. En N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *The Sage handbook of qualitative research* (pp. 695–728). SAGE Publications.

Gutiérrez, M. (2019). *Violencia y cine*. Cuadernos de Cinematografía.

Halliday, M. A. K. (2018). *Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning*. Edward Arnold.

Hidalgo, D. (2024). Yorgos Lanthimos y el subtexto detrás de lo absurdo. *Ciencia Latina Revista Científica*.
<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/11514>

IMDb. (s.f.). Yorgos Lanthimos – Premios.
<https://www.imdb.com/es/name/nm2005384/awards/>

Kristeva, J. (1982). *Powers of horror: An essay on abjection*. Columbia University Press.

Lanthimos, Y. (Director). (2015). *The Lobster* [Película]. Element Pictures; Film4; Haut et Court.

Lanthimos, Y. (Director). (2023). *Poor Things* [Película]. Searchlight Pictures.

Lara Puche, D. (2023). *Una mirada al cine hecho por mujeres en Medellín durante el año 2018-2019* [Trabajo de grado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio UCC. <https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/48446> UCC Repositorio

Longmate, P. J. (2024). *La imaginación moral: El arte y el alma de la construcción de paz en el cine de Laura Mora tras el Acuerdo Final de Paz de 2016 en Colombia* [Tesis de maestría, Universidad de los Andes]. Repositorio Uniandes.
<https://repositorio.uniandes.edu.co/entities/publication/ed9bbbb2-f7d1-49c1-96fb-e2b3bff6c6f5>

Meeks, R. (2022, septiembre 25). 'Los reyes del mundo' (2022), crítica: La ganadora de la Concha de Oro, es una fabulosa epopeya sobre el fin de la inocencia en los márgenes de la sociedad. Espinof. <https://www.espinof.com/criticas/festival-san-sebastian-2022-reyes-mundo-ganadora-concha-oro-fabulosa-epopeya-fin-inocencia-margenes-sociedadEspinof>

Mora, L. (Directora). (2017). Matar a Jesús [Película]. Ciudad Lunar; Madlove; Carajita Films.

Mora, L. (Directora). (2022). Los reyes del mundo [Película]. Ciudad Lunar; La Selva Cine.

Mutaciones. (2022). Crítica de Los Reyes del Mundo, de Laura Mora (2022). Revista Mutaciones. <https://revistamutaciones.com/critica-de-los-reyes-del-mundo-de-laura-mora-2022/>

Nacla. (2023). La desaparición a través del robo de tierras y el extractivismo. Nacla. <https://nacla.org/kings-world-review>

Nussbaum, M. (1990). Love's Knowledge: Essays on Philosophy and Literature. Oxford University Press.

Peirce, C. S. (1991). Selected writings. Houghton Mifflin Harcourt.

Richard, A. (2024). Yorgos Lanthimos y el subtexto detrás de lo absurdo. Ciencia Latina Revista Científica. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/11514>

Universidad Pontificia Bolivariana. (2023). Memo Anjel recibió reconocimiento por su aporte al humanismo. <https://www.upb.edu.co/es/noticias/memo-anjel-recibio-reconocimiento-aporte-humanismo>

Valverde García, A. (2022). Yorgos Lanthimos: La recepción clásica en su filmografía. *Metakinema. Revista de Cine e Historia*, (26), 57–63.
<https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/Ciencia Latina>

Vera, C. (2021). La violencia en el cine: representación y significado en la pantalla. *Revista de Estudios Cinematográficos*, 12(2), 45-63.

Žižek, S. (2008). *In defense of lost causes*. Verso.