

CAPÍTULO 7

Héroes y heroínas en tiempos de violencia: análisis de la filmografía de Amat Escalante

Mónica del Sagrario Medina Cuevas

Alejandro Jiménez Arrazquito

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

INTRODUCCIÓN

El cine de Amat Escalante se ha caracterizado por representar de manera explícita, con rudeza, diferentes formas de violencia, lo que ha sido objeto de controversia. Su filmografía, conformada hasta el momento por cinco largometrajes y cinco cortometrajes, explora cómo se entrelazan distintas formas de violencia en el México contemporáneo, tanto las que ocurren entre particulares como las que se ejercen por vías institucionales e ilegales, para revelar una violencia estructural en la que los miembros de una sociedad son víctimas y victimarios.

La representación de estas formas de violencia en la filmografía de Amat Escalante¹ ha sido estudiada desde diferentes perspectivas académicas.

Natalia Taccetta (2017) elabora una reflexión sobre el cine de Escalante como un archivo a través del cual se puede estudiar la figura del “desgarro”, propuesta por el historiador de arte y esteta Georges Didi-Huberman. Dice Taccetta (2017) que, en las cintas de Escalante, “se exige un ejercicio de imaginación entre la sugerencia y la brutalidad, entre la sutileza del silencio y la ferocidad de la sangre. Con esta operación, logra disolver la vieja dicotomía entre razón y sentimiento o entre pensamiento y emoción”. (p. 8). Por su parte, Juan Carlos Reyes-Vázquez (2021) analiza los usos de la violencia en las películas *Sangre* (2005), *Los bastardos* (2008), *Heli* (2013) y *La región salvaje* (2016), los sentidos narrativo, estético y poético de su representación, a partir del trabajo del filósofo y psicoanalista Slavoj Žižek. Ilse Mayté Murillo (2018) revisa la relación entre la ficción y su referente en la realidad social en la representación de la narcoviolenencia en la película *Heli* (2013) para afirmar que ni los imaginarios fílmicos ni los imaginarios colectivos evocan a la realidad o a la verdad de los sucesos, sino que constituyen un conjunto de percepciones conformadas a partir de los medios de comunicación. La misma Ilse Mayté Murillo, en un artículo posterior, junto con José Salvador Arellano (2019) llevan la discusión al terreno de la ética y la moral al contrastar la cinta *Heli* (2013) con el discurso jurídico del Estado y las posturas del director, de los críticos y de los espectadores. Pérez-Anzaldo (2018) hace una revisión del discurso sobre la narcoviolenencia y el ejército como instrumento represor del Estado en *Heli* (2013), a la luz del contexto histórico, político y económico que le dio origen, el neoliberalismo implementado en México desde la década de los 80's y la guerra contra el narcotráfico iniciada en el gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

En este capítulo se presenta un acercamiento a los filmes citados. Se trata de un trabajo que analiza la relación que tiene la violencia con la posible heroicidad de los personajes protagónicos que participan en la filmografía del director Amat Escalante. Esto porque las expresiones protagónicas

en la construcción narrativa de cada película revelan patrones de representación en los que se reconocen ciertos rasgos heroicos.

Es importante mencionar que este estudio forma parte de un proyecto más amplio, *El heroísmo (o su ausencia) en el cine iberoamericano*, que realizan investigadoras e investigadores de diversos países de Iberoamérica, agrupados en la Red Iberoamericana de Investigación en Narrativas Audiovisuales (Red Inav) que, como indica el título, tiene como propósito dar cuenta del sentido heroico presente o no en el cine de estos países. Los hallazgos de este trabajo abonan a la comprensión sobre la construcción de la identidad presente en la producción audiovisual contemporánea.

El objetivo de este trabajo fue revisar los rasgos heroicos de los personajes en parte de la filmografía de Amat Escalante en relación con la violencia en la que se encuentran inmersos en las tramas. Para ello, se planteó describir los tipos de violencia escenificados en las películas de Escalante, identificar a los personajes de los filmes analizados de acuerdo con las categorías de la teoría del viaje del protagonista y reconocer las relaciones que los personajes establecen con los tipos de violencia.

Tres de sus largometrajes, *Heli* (2013), *La región salvaje* (2016) y *Perdidos en la noche* (2023), expresan situaciones de violencia extrema en relatos que ocurren en lugares lejanos, no urbanos, digamos, en la periferia de México. Sus personajes protagónicos, Heli, Estela, Alejandra, Emiliano y Mónica, ocupan una posición dentro de cada relato que les ofrece la posibilidad de convertirse en héroes/heroínas. Pero ¿realmente lo son? ¿Qué constituye la heroicidad de un personaje? ¿Qué sucede con esa posibilidad cuando los personajes se encuentran inmersos en un contexto en el que impera la ilegalidad, el crimen, la corrupción, la pobreza y la injusticia?

DESARROLLO METODOLÓGICO

Este capítulo se acerca al corpus, a través del análisis fílmico textual, considerando algunos asuntos metodológicos que forman parte de la propuesta de Franceso Casetti y Federico Di Chio (1991), la revisión de los componentes mínimos de la obra cinematográfica. El primer punto consistió en la segmentación longitudinal de los filmes para seleccionar las secuencias que contuvieran mayores elementos de análisis, según el objetivo propuesto. El segundo paso constituyó la segmentación transversal en la que se descompusieron las secuencias seleccionadas para identificar y describir los elementos constitutivos del análisis, haciendo una revisión de los componentes cinematográficos como puesta en escena, puesta en cuadro y puesta en serie. En la tercera etapa se trabajó en la recomposición de los elementos antes observados por separado, se revisó la relación existente entre ellos y se interpretó a la luz de la propuesta conceptual.

La filmografía de Amat Escalante aborda los asuntos de la violencia en el eje narrativo para dar cuenta del rol que desempeñan los personajes protagónicos dentro de los relatos y advertir situaciones o acciones heroicas. Los protagonistas de las películas y sus acciones narrativas fueron analizados bajo dos dimensiones: la heroicidad y la violencia. Con respecto a la primera dimensión (ver anexo 1), se utilizaron las siguientes categorías para identificar la heroicidad de un personaje, de acuerdo con la propuesta del viaje de la protagonista elaborada por Jerónimo Rivera (2019): características físicas y psicológicas; antropológicas, como edad, ocupación y género; misiones en el relato, motivaciones y obstáculos que enfrentan; además de los arcos de transformación que experimentan los personajes a lo largo de la trama. La propuesta de Rivera es el resultado del estudio que hizo de lo aportado por diversos autores como Aristóteles, Badiou, Barthes, Blein, Bou y Pérez, Bremond, Campbell, Genette, Greimas, Gutiérrez-Delgado, Propp, Sánchez-Escalonilla, Savater, Seger,

Souriau, Todorov, Vogler y Weber. Para llevar a cabo el análisis, el trabajo se apoyó de las matrices que, sobre el viaje del protagonista, propone Jerónimo Rivera, a través de las cuales se descompusieron las secuencias seleccionadas. (Ver anexo 1).

En cuanto a la dimensión de la violencia (ver anexo 2), se analizaron los siguientes aspectos, a partir de la propuesta de José Sanmartín en Iborra y Sanmartín (2011): violencia según el tipo de daño causado (física, sexual, emocional y/o económica), violencia según el tipo de víctima (mujeres, infantes, personas adultas mayores), los escenarios o contextos de la violencia (hogar, escuela, trabajo, calle, cultura) y los tipos de agresores (juvenil, terrorista, psicopática, crimen organizado). En este caso, se diseñaron matrices de análisis que permitieron recabar los datos de cada una de las categorías mencionadas. (Ver anexo 2).

Una vez analizadas la heroicidad y la violencia en las secuencias seleccionadas de cada una de las tres películas, se hizo un cruce de los datos recabados para poder generar una discusión sobre la relación de estas dos dimensiones y, posteriormente, llegar a las conclusiones.

Ser protagonista de una trama no implica ser héroe en la misma. La heroicidad está marcada por diferentes rasgos, que pueden o no tener los personajes protagónicos. De manera que un personaje puede tener mayor o menor grado de heroicidad dependiendo de si cumple o no con esos rasgos. Rivera (2019) propone los siguientes rasgos:

1. Cuando su misión busca proteger a otros y no solo él (o ella) se beneficia del resultado.
2. Cuando su motivación es altruista.
3. Cuando se opone a quienes no son justos.
4. Cuando acude a las vías legales y legítimas.
5. Cuando aprende algo en el camino o se convierte en mejor persona.

La cuestión se complica si, como decíamos, los personajes se encuentran en entornos de violencia y marginación, como los que se viven en el México contemporáneo, representados por Amat Escalante. Una definición clave sobre la heroicidad, porque remite al contexto cultural en el que se desenvuelve el personaje, es la que aporta Gutiérrez Delgado:

El héroe se define por una cualidad que sólo se puede saber al final de la historia. Esa cualidad es universal y la forma que toma es cultural. De modo que los rasgos del heroísmo son semejantes, aunque la forma (el cómo) que adoptan en la acción sean culturales. (Gutiérrez Delgado en Rivera, 2019, p. 287).

Lo anterior cobra aún más sentido en el cine mexicano por los contextos particulares de pobreza, marginación, bajos niveles educativos, violencia, etcétera, en los que ocurren las tramas de Escalante.

En el uso social, es común que se confunda agresividad con violencia, lo que conlleva que la segunda sea invisibilizada; sin embargo, son dos entidades claramente diferenciables. Como afirman Iborra y Sanmartín:

La agresividad es una conducta innata que se despliega de manera automática ante determinados estímulos y que, asimismo, cesa ante la presencia de inhibidores muy específicos. La violencia, por su parte, es una agresividad alterada, principalmente por la acción de factores socioculturales que le quitan el carácter automático y la vuelven una conducta intencional y dañina (2011, p. 22).

DISCUSIÓN

Una primera aproximación al trabajo de análisis consiste en reconocer los géneros cinematográficos y las tramas de cada filme. La historia representada en la película *Heli*, ocurre en una zona rural, en los alrede-

dores de Silao, Guanajuato. Estela (Andrea Vergara), una chica de 12 años se enamora de Beto (Juan Eduardo Palacios), un joven cadete de policía. Beto oculta unos paquetes de cocaína en el tinaco de la casa de Estela para después revenderlos. Heli (Armando Espitia), el hermano mayor de Estela, un joven que trabaja en una planta armadora de vehículos, que está casado y tiene un hijo recién nacido, descubre los paquetes de cocaína, que Estela y su novio escondieron, por lo que decide deshacerse de la cocaína para evitar que lo involucren con el narcotráfico. Los militares buscan los paquetes en casa de Heli, pero, al no encontrarlos, asesinan a Beto y al padre de Heli, mientras que Heli y Estela son secuestrados. Heli es liberado e intenta encontrar a su hermana con la ayuda de la policía, quien lejos de resolver la situación la obstaculiza. Un día, Estela regresa a su casa con un embarazo producto de una violación y Heli decide vengarse por propia mano. El filme de 105 minutos se enmarca en los géneros del thriller y el drama y aborda temas como el narcotráfico, la pobreza y la falta de oportunidades para el desarrollo social.

En *La región salvaje*, Alejandra (Ruth Ramos) es una ama de casa que vive en una ciudad de provincia en el estado de Guanajuato, con Ángel (Jesús Meza), su marido, y sus dos hijos. Su esposo la violenta constantemente y le es infiel con Fabián (Eden Villavicencio), su hermano. Una joven de nombre Verónica (Simone Bucio), acostumbra a acudir a una pequeña cabaña ubicada en el bosque, en la que tiene encuentros sexuales con un ente misterioso, un monstruo. Verónica se convierte en amiga de Fabián y de Alejandra y los convence de visitar al ente de la cabaña, pero con Fabián las cosas resultan mal y el ente lo golpea hasta dejarlo en coma. Cuando se descubre la infidelidad de Ángel, éste es acusado de haber golpeado y asesinado a Fabián. Después de que es liberado, Ángel pretende someter nuevamente a su esposa, pero Alejandra lo hiere con un balazo en la pierna y se lo entrega al ente de la cabaña, quien lo mata. Alejandra huye para encontrar un espacio estable para criar a sus hijos. El filme de 100

minutos se narra a través de los géneros, drama, terror y ciencia ficción y representa temas como la sexualidad, la homosexualidad y la pobreza.

En la trama de *Perdidos en la noche*, Paloma (Vicky Araico) es secuestrada por el crimen organizado por oponerse, como activista, a la instalación de una minera en su pueblo. Debido a la corrupción y a la incompetencia del sistema judicial, Emiliano (Juan Daniel García Treviño), el joven hijo de Paloma, decide buscarla y hacer justicia por su cuenta. Gracias a una pista, Emiliano llega a la casa de la rica y excéntrica familia Aldama, de quienes sospecha que están involucrados en la desaparición forzada de su madre. Emiliano entra a trabajar a la casa de la familia, como ayudante de mantenimiento, para llevar a cabo una investigación. Ahí descubre que Carmen (Bárbara Mori) y Rigoberto (Fernando Bonilla) efectivamente formaron parte en la desaparición de Paloma. Rigoberto decide confesar, pero Paloma lo asesina y culpa a Emiliano. Mónica (Ester Expósito), hija de Carmen, joven *influencer*, se entera de la verdad y obliga a su madre a confesar lo que hizo, transmitiendo en vivo su confesión en redes sociales al tiempo que se suicida. Con este acto se hace justicia para Emiliano y su madre. El filme de 120 minutos se narra entre el drama y el thriller y plantea asuntos como la desaparición de personas, los abusos del poder y la corrupción.

Es importante mencionar que los filmes seleccionados para este análisis consideran la obra de Escalante en la que figuran protagonistas con ambiciones heroicas. Los personajes protagónicos de cada filme que destacan son Heli en la película del mismo nombre, Alejandra en *La región salvaje* y Emiliano y Mónica en *Perdidos en la noche*. Los protagonistas son jóvenes con una media de edad de 20 a 25 años. Heli, Alejandra, Emiliano y Mónica enfrentan situaciones adversas para cumplir su misión, pero sobresalen las características psicológicas que los dotan de agudeza para llevar a cabo su cometido. Es relevante, la cercanía que tienen estos

protagonistas con sus familias. El entorno familiar representa el círculo social más importante en las historias. Heli se encuentra especialmente próximo a su esposa, su hijo, su padre y su hermana. Alejandra tiene una relación cercana con su esposo, sus hijos y su hermano. Emiliano destaca por el vínculo que tiene con su hermana. Mónica se encuentra cerca de su hermana menor y de su madre. Los personajes procuran que las relaciones familiares se den en un clima amable y buscan proteger la integridad de cada uno de los miembros del círculo.

Fig. 1. Alejandra cuida de sus hijos. Fuente: *La región salvaje* (Escalante, 2016, 00:09:47).

Fig. 2. Emiliano y su hermana buscan a su madre, cada uno a su manera. Fuente: *Perdidos en la noche* (Escalante, 2023, 00:14:23).

En el ámbito laboral todos son empleados, salvo el caso de Mónica que es hija de familia e *influencer*. Es decir, todos son subalternos, por lo que se encuentran en una escala jerárquica baja y sometidos a las órdenes de algún jefe o patrón. Esto los coloca en una posición de vulnerabilidad, en un país en el que la oferta laboral es reducida y los salarios son bajos.

Otros aspectos psicológicos que sobresalen de estos personajes resultan de las situaciones en las que manifiestan actitudes serviciales y responsables hacia los miembros de la comunidad. Los protagonistas se expresan con honestidad y regularmente buscan fortalecer la estabilidad laboral y familiar. Por ejemplo, Alejandra, como empleada en la fábrica de dulces de su suegra, asume con ella una posición sumisa; sin embargo, su actitud cambia cuando se entera que su suegra le quiere quitar a sus hijos.

Vale la pena mencionar que, al inicio de los relatos fílmicos, los personajes analizados expresan actitudes ingenuas que se van perdiendo a lo largo de las tramas. Heli deja de ser solamente un empleado responsable que cuida a su familia y adquiere una condición de valentía para encarar a la delincuencia. También es significativo el cambio de Alejandra que, en *La región salvaje*, da un giro a su papel de esposa sumisa para enfrentar las condiciones que ponen en riesgo a sus hijos.

¿Cuál es la misión de estos personajes? Todos buscan proteger a sus familiares de la violencia que ocurre en los entornos sociales marginales en los que se encuentran. Algún miembro de la familia se ha vinculado con el crimen organizado o con grupos que los mantienen controlados, por lo que los protagonistas deberán enfrentarse a los criminales y, debido al contexto nacional, también al sistema político, económico, legal y judicial en su búsqueda de la justicia. Esto, evidentemente, no es tarea fácil, sobre todo porque ese sistema se encuentra corrompido por el mundo del crimen. Heli (*Heli*) busca a su hermana Estela que fue secuestrada y se enfrenta a la institución policial que lleva el caso, pero

no da resultados. Alejandra (*La región salvaje*) defiende a sus hijos de la violencia doméstica que vive y, sobre todo, se salva del ente de la cabaña, que representa una metáfora del deseo sexual y de la violencia social. Emiliano (*Perdidos en la noche*), junto con su hermana, busca a su madre que ha desaparecido en un escenario político que se torna corrupto.

Como las tramas de Escalante giran alrededor de las familias de los personajes protagónicos, la violencia representada ocurre principalmente en el hogar. Ahí se presenta violencia doméstica ejercida por los varones en contra de sus esposas, en las que también ellas terminan siendo violentas. Esto se entiende si observamos la larga historia de asimetría entre hombres y mujeres, en todos los ámbitos, que ha ocurrido en el contexto latinoamericano y particularmente mexicano, en el que ellas han llegado al hartazgo y las cosas comienzan a cambiar. Marta Lamas ayuda a comprender esta situación de desigualdad de género en Latinoamérica:

...son indudables los avances en términos de acceso a la educación: en algunos países, por ejemplo, ya se advierte una brecha inversa de género, con mayor presencia y permanencia de las mujeres en el sistema educativo a niveles terciario y universitario. Por otro lado, en el núcleo duro de la equidad de género persisten desigualdades y se ha avanzado menos en los terrenos económico, político y en el sistema sexo-género. (Lamas, 2007, p. 134).

En la representación fílmica de Escalante, el contexto social y cultural mexicano es violento y las formas de violencia conviven unas con otras; lo significativo del cine de Amat es su capacidad para observar y poner a la vista de las y los espectadores el fenómeno de la violencia sistémica en el que la sociedad se halla inmersa.

La violencia es sistémica cuando no puede ser atribuida a una persona en concreto, sino que encuentra sus raíces en un sistema sociocultural que genera sus condiciones materiales de posibilidad, le da sentido y la encubre. La violencia sistémica se ejerce mediante cualquier práctica o discurso normativo cuyo efecto, intencionado o no, es dañar a colectivos subordinados. (...) la violencia del sistema sociocultural se naturaliza y se considera inevitable precisamente porque la tradición, la cultura o el sentido común dicen que 'siempre se ha hecho así'. (Martínez y Cabezas, 2022, p. 6).

En las películas analizadas la violencia sistémica se halla inmersa a lo largo de los relatos, atraviesa a sus personajes, los somete. En ella participa, por supuesto, el narcotráfico y el crimen organizado, pero también la policía y las instituciones responsables de procurar justicia; las empresas, las compañías transnacionales, los poseedores del poder económico; los medios de comunicación, las asociaciones religiosas. Es digamos, un todos contra todos en el que ciertas víctimas son revictimizadas en su lucha por hacer justicia o se vuelven victimarias, y pocas escapan de la vorágine. Esto se observa en una serie de sucesos en *Heli*. Estela se enamora de un joven que roba unos paquetes de cocaína y los esconde en su casa; esto provoca que un grupo armado invada su casa, secuestren a Heli, a su hermana y asesinen a su padre; Heli es torturado y Estela es violada; Heli intenta hacer justicia a través de la policía, pero ésta se encuentra corrompida por el propio sistema criminal y violentan a Heli, quien se convierte en el asesino del violador de su hermana. También es evidente en *Perdidos en la noche*. Un grupo de empresarios del sector minero, en complicidad con la policía, desaparecen (secuestran) a Paloma, la madre de Emiliano, por oponerse a sus intereses económicos; éste, al no poder apoyarse en la policía corrupta, tiene que investigar por su cuenta para dar con su madre y, al hacerlo, es violentado física, psicológica y emocionalmente en varias ocasiones, casi al punto de perder la vida.

Las formas de violencia física y emocional son una constante en la obra de Amat Escalante y son expuestas en pantalla regularmente de manera explícita. Los personajes protagonistas son golpeados, torturados e, incluso, asesinados. En *Heli* se representa una violencia física explícita desde el inicio de la película. Una toma con un encuadre corto en un ángulo cenital muestra a un hombre con sangre en el rostro, después un *tilt up* recorre la camioneta en la que se encuentran diferentes cuerpos con marcas de torturas, atados de manos o pies. Más adelante, Heli será torturado.

Fig. 3. Cuerpos torturados en una camioneta. Fuente: *Heli* (Escalante, 2013, 01:14).

Fig. 4. Heli es secuestrado y torturado para que confiese el lugar en donde esconde la cocaína. Fuente: *Heli*, (Escalante, 2013, 56:43).

En *La región salvaje*, la violencia que ejerce Ángel sobre Alejandra se expresa en diferentes escenarios, tanto en lo público como en lo privado. Él quiere controlar el comportamiento y las acciones de su esposa. El filme expone diferentes situaciones de celos en las que ella es lastimada físicamente o violentada sexualmente. Una cámara inestable en hombro, con poca iluminación y sonido ambiente, da cuenta de la escena, en la que Ángel y Alejandra caminan por la calle, él está borracho y la persigue, con rudeza jala el cabello de su esposa y le reprocha su comportamiento.

Fig. 5. Ángel cela a Alejandra y la tira del cabello. Fuente: *La región salvaje* (Escalante, 2016, 30:54).

Los personajes protagónicos son violentados y también ejercen violencia. Emiliano en *Perdidos en la noche*, toma parte de un grupo de vecinos que buscan justicia por su propia mano. En la escena se observa a un grupo de jóvenes que se organizan para vengar el asesinato de una niña de la comunidad que, tras las acciones del grupo religioso Aluxes que los invade violentamente, deciden tomar una camioneta y buscar a los criminales. Emiliano es convocado a participar, aunque su novia trata de disuadirlo. Él aborda el vehículo y se marcha. El personaje muestra

una actitud temerosa, e insegura, tal parece que no está convencido de la reacción violenta que emprende.

Fig. 6. Emiliano y otros integrantes de la comunidad buscan hacer justicia por propia mano. Fuente: *Perdidos en la noche* (Escalante, 2023, 01:17: 42).

La violencia emocional que experimentan los protagonistas es resultado del daño que padecen sus familiares. Heli sufre porque Estela, su hermana, ha sido secuestrada. Alejandra se muestra ansiosa y perturbada tras la muerte de su hermano y Emiliano se ve violentado emocionalmente tras la desaparición de su madre. El joven tiene reacciones agresivas durante la búsqueda, pero este protagonista resulta más resiliente en relación con Heli o Alejandra. Emiliano es emocionalmente más estable, el que mejor plantea la estrategia para cumplir su misión, ya que tiene los consejos de su hermana y de su novia. Emiliano cuenta con una red de apoyo que lo salvan de no caer en la adicción y también lo cuestionan para controlar que la agresividad no se altere y detone una conducta dañina.

La violencia sexual es otro fenómeno recurrente. La mayoría de los actos sexuales de los protagonistas ocurren en situaciones violentas, no representadas en pantalla, en los que las mujeres son abusadas sexualmente o presionadas a tener relaciones sexuales. En *Perdidos en la noche*, una escultura es mostrada, al inicio de la película, como símbolo artístico del abuso sexual que sufrió Mónica y que, se entiende, forma

parte del contexto misógino y machista que enfrentan las mujeres que trabajan como actrices. En *Heli*, Estela fue abusada sexualmente siendo menor de edad, lo que le dejó serios daños psicológicos, emocionales y un embarazo no deseado.

Fig. 7. Escultura de pieza humana como representación de violencia. Fuente: *Perdidos en la noche* (Escalante, 2023, 00:01:53).

La pobreza en la que viven la mayoría de los protagonistas forma parte de la violencia económica a las que han sido sometidos por el Estado y las condiciones para que sean nuevamente víctimas de violencia por motivos económicos en sus centros de trabajo. Las cintas de Escalante muestran en sus protagonistas a seres que en algún lugar del interior de la República Mexicana padecen las formas de violencia generadas por el capitalismo. *Heli* es obrero, en una fábrica ensambladora de autos, cuyo salario sólo le permite trasladarse en bicicleta, sin importar las condiciones climáticas. Emiliano, en *Perdidos en la noche*, está en riesgo laboral al quitar el vidrio roto de una ventana, subir unas escaleras sin arnés de seguridad o ser obligado a acompañar a Rigoberto, su patrón, a amedrentar al grupo religioso Los aluxes.

Fig. 8. Heli sale de la fábrica en donde labora. Fuente: *Heli* (Escalante, 2013, 30:38).

En el transcurso de la curva de transformación dramática, Heli, Alejandra, Emiliano y Mónica, enfrentan, como protagonistas, una serie de pruebas marcadas por la violencia, que los transforman y en donde su posible heroicidad se pone en juego. Heli resulta un personaje protagónico que expresa un modelo cercano a la derrota, es decir que a este tipo de protagonista lo invade la tragedia, ya que las situaciones problemáticas lo atraviesan de tal forma que pierde la lucha inicial, aunque puede ganar algo que no estaba previsto (Rivera, 2019). En este caso, el escenario violento en el que se desenvuelve tanto Heli como su familia, se encuentra determinado por una marcada represión social que determina su vida, como la cercanía con los militares y con los grupos delincuenciales. Al inicio de la historia, el personaje parece un joven que se dedica a su trabajo y a su familia. Las situaciones violentas que le suceden y la falta de apoyo de las instituciones, lo obligan a buscar justicia por propia mano y se convierte en asesino de uno de los criminales que secuestró y violó a su hermana. Heli termina perdiendo a su padre, su trabajo y su tranquilidad; al final de la película se muestra en su casa, con su familia, sin trabajo y en una situación de pobreza. En *La región salvaje*, Alejandra

se encuentra en un modelo protagónico que se presenta entre la maduración y la derrota; es decir, la representación del personaje femenino al inicio del filme no tenía total autonomía, dependía de las decisiones de su esposo y de su situación como empleada en la fábrica de dulces de sus suegros y durante el desarrollo de la historia fortalece sus habilidades y adquiere herramientas que la dotan de lo necesario para lograr una vida independiente en un espacio en el que puede proteger a sus hijos. Sin embargo, ella se ve envuelta en un matiz trágico tras cometer un acto criminal cuando entrega a su esposo para que sea asesinado por el ente de la cabaña, situación que parece imprescindible para lograr su misión. En *Perdidos en la noche*, Emiliano y Mónica representan un modelo protagónico de maduración que se desarrolla a lo largo de la historia. Los personajes consiguen su cometido, encuentran la manera de hacer justicia para otros, aspecto que los coloca en un grado elevado de heroicidad, especialmente a Mónica. La joven tiene un desenlace en la historia que resulta un acto heroico, que surge de forma altruista y, de manera generosa, decide acabar con su vida para liberar a Emiliano de la cárcel. Mónica confronta a su madre ante la cámara en una transmisión en vivo en redes sociales, de tal forma, obtiene la confesión en la que su madre resulta culpable de homicidio, acto que exime a Emiliano. Este personaje, no solo obtiene su libertad y el desenlace planeado. El joven logra su misión ya que encuentra a los culpables de la desaparición y muerte de su madre, aunque la historia no indica que el secuestro y homicidio se atiendan por la vía legal. Emiliano, al final de la película, recupera su tranquilidad, busca a su novia y deja atrás el escenario violento en el que transita durante la historia.

CONCLUSIONES

Como hemos dicho, los protagonistas del cine de Amat Escalante se enfrentan a escenarios violentos que detonan las tramas en tres aspectos. La violencia detona la misión del personaje, el producto de esa violencia genera la motivación que conduce a la acción y, en ocasiones, la violencia también constituye el método para alcanzar su propósito. En ello se juega el grado de heroicidad de cada personaje.

Los ambientes en los que se desenvuelven los personajes protagónicos presentan diferentes tipos de violencia que principalmente dan cuenta de una violencia social normalizada en la cotidianidad mexicana, inserta en el sistema político mexicano y construida en términos fílmicos en el cine de Escalante. Las instancias públicas se encuentran inmersas en escenarios de corrupción como sucede con los militares que representan a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) o el sistema policial representado en *Heli* o *Perdidos en la noche*. Dichas autoridades en materia de seguridad detonan y agravan las tramas de las historias. La falta de respuesta por parte de las instituciones incita la acción de los personajes que deciden hacer justicia por su propia mano. Los personajes enfrentan situaciones que promueven su valentía y su actitud heroica, aunque también, en ciertos casos, los llevan a caer en la ilegalidad y en la reproducción de la violencia.

El rol del héroe se representa en la dinámica social contemporánea mexicana. Los jóvenes héroes viven en situación de pobreza y no tienen estabilidad laboral o formación académica con seguridad económica y social. Tales condiciones, los ponen en una posición de total vulnerabilidad para lograr su propósito; no obstante, cuentan con habilidades innatas, o que desarrollan a partir de una necesidad, para crear estrategias de solución a sus problemas. Heli y Emiliano recurren a su sagacidad en la búsqueda de sus familiares secuestrados. Alejandra se apoya en su

intuición y sensibilidad para tomar decisiones y salvarse del machismo opresor. Finalmente, Mónica resulta la heroína que se sale del molde de las tramas de Escalante, y se representa en una condición social y económicamente privilegiada. La joven trabaja por placer y no por necesidad, la actividad que desempeña puede resultar superficial, ella crea contenido para sus redes sociales para entretener, no obstante, posee un profundo deseo de justicia hacia otros, sin ningún interés personal, postura que la coloca como la heroína por excelencia.

De acuerdo con el estudio de Jerónimo Rivera (2019), los personajes protagónicos con una propuesta heroica en el cine Iberoamericano resultan escasos. Para entender lo anterior, es necesario reconocer los contextos sociales complejos de marginación y violencia que atraviesan a estos países, los escenarios en los que los personajes solamente tratan de sobrevivir. Esto propicia que los protagonistas no se presenten como virtuosos o con acciones sobresalientes que resulten en hazañas abnegadas en beneficio de todos.

ANEXOS

Matrices para el análisis de la heroicidad

Película	Protagonista	Rango de edad	Ocupación	Género
Heli				
La región salvaje				
Perdidos en la noche				

Tabla 1. Características antropológicas de los protagonistas. Fuente: elaboración propia con base en Rivera (2019).

	Personaje	Social	Profesional	Personal (cualidades y defectos)	Íntima
Heli					
La región salvaje					
Perdidos en la noche					

Tabla 2. Características físicas y psicológicas de los protagonistas. Fuente: elaboración propia con base en Rivera (2019).

	Personaje	Objetivo de la misión: ¿qué quiere?	Motivación ¿por qué?	Obstáculos y enemigos ¿qué se oponen?	Beneficiarios ¿quién se beneficiaría?	Métodos ¿cómo lo intenta?
Heli						
La región salvaje						

Perdidos en la noche

Tabla 3. Características de las misiones. Fuente: elaboración propia con base en Rivera (2019).

	Personaje	Situación inicial	Situación final	Modelo
Heli				
La región salvaje				

Perdidos en la noche

Tabla 4. Modelos de transformación de los protagonistas. Fuente: elaboración propia con base en Rivera (2019).

Matrices para el análisis de la violencia

	Física	Emocional	Sexual	Económica
Heli				

La región salvaje				
Perdidos en la noche				

Tabla 5. Violencia según el tipo de daño causado . Fuente: elaboración propia con base en la taxonomía de la violencia de Sanmartín en Iborra y Sanmartín (2011).

	Personaje	Contra la mujer	Contra la infancia	Contra la vejez
Hei				
La región salvaje				
Perdidos en la noche				

Tabla 6. Violencia según el tipo de víctima Fuente: elaboración propia con base en la taxonomía de la violencia de Sanmartín en Iborra y Sanmartín (2011).

	Hogar	Escuela	Trabajo	Cultura	Calle
Heli					
La región salvaje					
Perdidos en la noche					

Tabla 7. Violencia según el escenario o contexto Fuente: elaboración propia con base en la taxonomía de la violencia de Sanmartín en Iborra y Sanmartín (2011).

	Juvenil	Terrorista	Psicopática	Crimen organizado
Heli				
La región salvaje				
Perdidos en la noche				

Tabla 8. Violencia según el tipo de agresor. Fuente: elaboración propia con base en la taxonomía de la violencia de Sanmartín en Iborra y Sanmartín (2011).

REFERENCIAS

- Casetti, F. y Di Chio, F. (1991). *Cómo analizar un filme*. Paidós.
- Escalante, A. (2005). *Sangre*. [Película]. Mantarraya Producciones, Tres Tunas, No Dream Cinema, Hubert Bals Fund, Estudios Churubusco Azteca, Ad Vitam Production, Foprocine.
- Escalante, A. (2008). *Los bastardos*. [Película]. Mantarraya Producciones, Tres Tunas, No Dream cinema, Foprocine, Ticoman, Bac Filmes.
- Escalante, A. (2013). *Heli*. [Película]. Mantarraya Producciones, Tres Tunas, No Dream Cinema, Le Pacte, Conaculta, Foprocine, Unafilm, Lemming Filme, Ticomán, Iké Asistencia, ZDF/Arte.
- Escalante, A. (2016). *La región salvaje* [Película]. Mantarraya Producciones, Tres Tunas, IMCINE, Foprocine, ZDF/Arte.
- Escalante, A. (2023). *Perdidos en la noche*. [Película]. Pimienta Filmes, Tres Tunas, Cárcava Cine, The Match Factory, Snowglobe Filmes, Sula Filmes, Bord Cadre Filmes, Sovereign Filmes, Lemming Filme.
- Iborra, I. y Sanmartín, J. (2011). ¿Cómo clasificar la violencia?: la taxonomía según Sanmartín. *Criminología y justicia*, (1), 22-31.
- Lamas, M. (2007). Género, desarrollo y feminismo en América Latina. *Pensamiento iberoamericano*, 133-152.
- Martínez, A. y Cabezas, M. (2022). Violencia sistémica y género: disidencias y resistencias. *Methaodos. Revista de ciencias sociales*, 10(1), 6-9.
- Murillo, I. M. (2018). Imágenes e imaginarios de la (narco) violencia desde la ficción en el cine mexicano contemporáneo. *Imagonautas*, 8(12), 86-108.

Murillo, I. M. y Arellano, J. S. (2019). Apuntes sobre la violencia en el cine mexicano contemporáneo. Una reflexión ético-moral en torno a *Heli* (Amat Escalante, 2013). *Dilemata*, (30), 199-216.

Pérez-Anzaldo, G. (2018). Devastación ecológica y deshumanización en *Heli* de Amat Escalante. En J. Borst, J. Michael y M. K. Schäffauer (Eds.), *Ficciones que duelen: visiones críticas de la violencia en las culturas iberoamericanas*. (pp. 197-214). Kassel University Press.

Reyes-Vázquez, J. C. (2021). Usos de la violencia en el cine de Amat Escalante. *La Colmena: Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México*, (111), 83-92.

Rivera, J. (2019). *El viaje del protagonista en el cine colombiano: Contexto, gobierno e industria en una narrativa antiheroica*. (Tesis de doctorado). Facultad de Comunicación. Universidad de Navarra.

Taccetta, N. (2017). Archivo desgarrado. Para una crítica (de la imagen) de la violencia. *Imagofagia*, (15), 1-21.

NOTAS FINALES

1 Amat Escalante es un director de cine, productor y guionista español-mexicano, nacido el 8 de febrero de 1979 en Barcelona, España. Ha sido galardonado con el Premio al Mejor director en el Festival de Cannes 2013 por la película *Heli* (2013). Su ópera prima es *Sangre* (2005); sobresalen los largometrajes, *Los bastardos* (2008), mejor película en el Festival de Morelia, *La región salvaje* (2016), premio al mejor director de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).