

REPRESENTACIÓN *QUEER* EN EL CINE: EL TERROR DE MIRAR HACIA EL INTERIOR EN *I SAW THE TV GLOW* (2024)

Sevie Pastrana Crespillo (Universidad de Málaga, España)

INTRODUCCIÓN

El cine es una herramienta fundamental para valores como el respeto y la inclusión de realidades diversas. La representación de personas *queer* en obras de ficción posee una gran influencia en cómo se perciben a las mismas en la sociedad (Bond & Compton, 2015).

Por tanto, una representación positiva promueve la capacidad del público de establecer vínculos emocionales con los personajes independientemente de su orientación sexual o identidad de género, y promueve la empatía y el respeto (Armstrong, 2014; Vercelli, 2022).

INTRODUCCIÓN

El objeto de estudio de esta investigación es *I Saw The TV Glow* (2024, Jane Schoenbrun), una película de terror producida por A24, y escrita y dirigida por una persona no binaria que utiliza el filme para plasmar sus vivencias como persona dentro del espectro trans.

La historia se centra en Owen y Maddy, dos adolescentes de un pueblo pequeño en los 90, cuyo vínculo gira en torno a una serie de televisión que les hace plantearse su verdadera identidad.

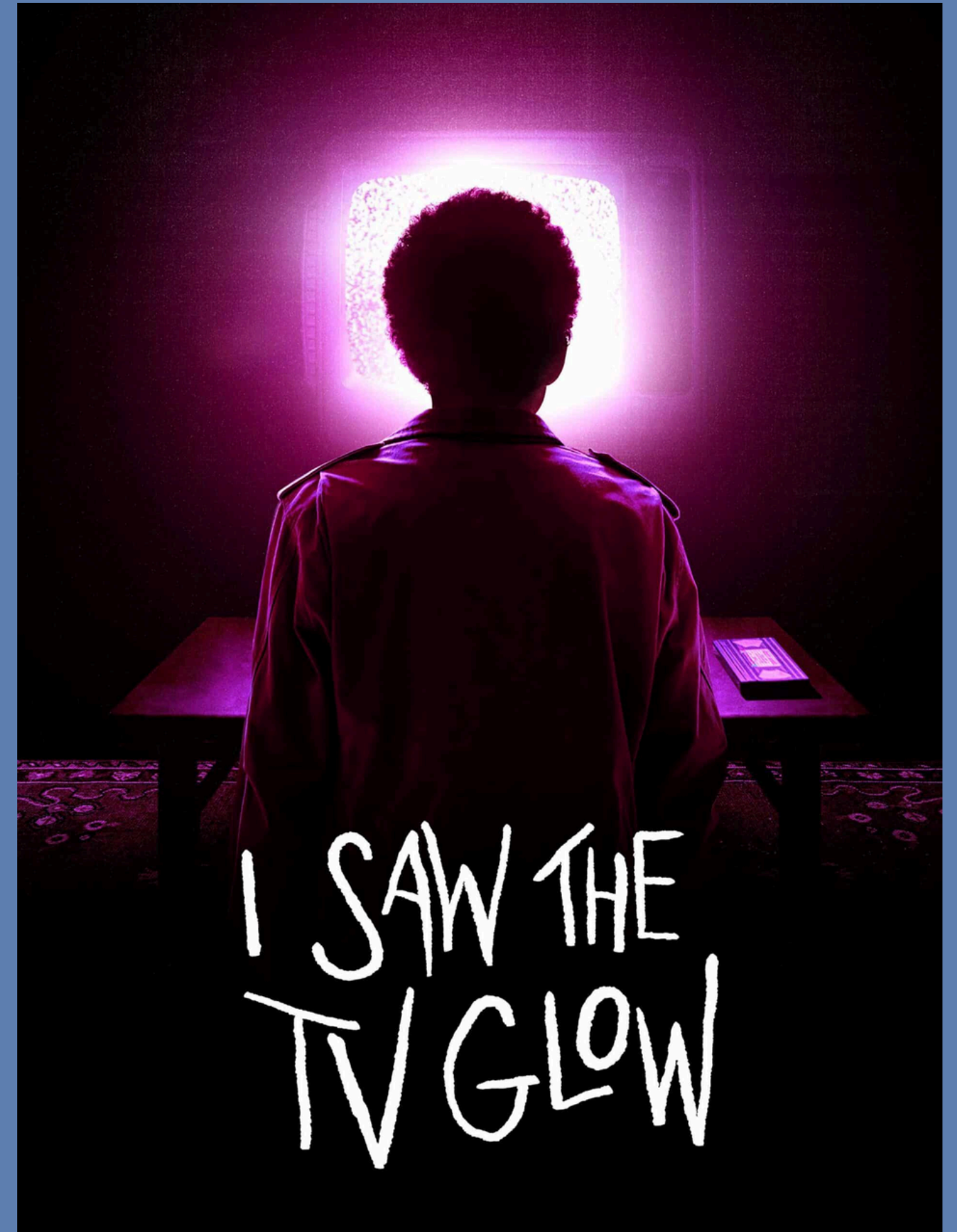

INTRODUCCIÓN

Se ha seleccionado *I Saw The TV Glow* porque el análisis crítico de películas con representación queer es clave para visibilizar a identidades disidentes.

Según Thomson (2021), el estudio académico del cine queer incide en la transformación de los imaginarios colectivos y en la promoción de una cultura más democrática e inclusiva.

En un contexto en el que la cultura visual moldea percepciones sociales y políticas, el análisis *queer* del cine es indispensable para el pensamiento crítico contemporáneo.

MARCO TEÓRICO

Las personas queer han estado en el cine desde los orígenes del cine (Cragg, 2022). La percepción de los hombres y las mujeres ha variado dependiendo a su vinculación a los roles de géneros.

Mientras que la desviación sexual se consideraba una debilidad en los hombres, las mujeres masculinizadas han sido utilizadas como una confirmación del mito de la superioridad masculina (Russo, 1987).

MARCO TEÓRICO

Las mujeres lesbianas y bisexuales han sido objeto de una doble discriminación debido a la intersección de dos grupos históricamente marginados: las mujeres y las personas con orientaciones sexuales no normativas (Unanue-Cuesta, 2022).

De igual manera, los personajes trans han sido presentados con frecuencia de manera sensacionalista o retratados como objeto de burla. Estas representaciones han participado en la distorsión de las experiencias trans y limitado la comprensión de estas realidades (Dhiman, 2023).

MARCO TEÓRICO

La representación de la homosexualidad en el cine emergió inicialmente como una amenaza implícita, reflejando los temores culturales ante la transgresión de los roles de género tradicionales (Benshoff & Griffin, 2005).

La codificación *queer* (o *queercoding*) se convirtió en el lenguaje utilizado para la creación de monstruos y villanos en este género del cine (Vercelli, 2022; Lambert, 2023).

MARCO TEÓRICO

Durante la era del Código Hays (1934-1966), la censura limitó aún más la representación *queer* (Russo, 1987; Bost, 2022). Tras la desaparición del Código Hays, la representación *queer* comenzó a mejorar lentamente (Bost, 2022).

El fenómeno *Own Voices* ha promovido la representación de identidades *queer* a través de autores pertenecientes a la comunidad LGTB, creando referentes *queer* que se acercan más a las experiencias reales de estas personas (Lee & Low Books, 2020; De la Fuente-Lau, 2021; GLAAD, 2024).

OBJETIVOS E HIPÓTESIS

El **objetivo principal** de este trabajo es analizar la representación *queer* y, más específicamente, trans en *I Saw The TV Glow*. Para lograr este objetivo se propone examinar los elementos sonoros de la película y llevar a cabo un análisis de los dos protagonistas.

La **hipótesis** sostiene que el imaginario construido por el filme funciona como un mensaje de representación positiva.

Este análisis permitirá identificar cómo estas dinámicas contribuyen a la construcción de un discurso sobre el género y la sexualidad como un elemento performático ante una sociedad heteronormativa.

METODOLOGÍA

La investigación adopta una **metodología cualitativa** basada en el análisis textual de la obra cinematográfica, entendida esta como un texto cultural susceptible de ser interpretado desde múltiples dimensiones.

Posee un enfoque semiótico y narratológico a través de un ensayo reflexivo, inspirado en los tres ejes de la narración definidos por Casetti y Di Chio (2017): los existentes, los acontecimientos y las transformaciones.

El análisis se sustenta en los principios de la teoría del cine queer y de la codificación queer (Benshoff & Griffin, 2005; Leech, 2024).

ANÁLISIS

EL PAPEL DE LA CINEMATOGRAFÍA EN / *SAW THE TV GLOW*

La trama de la película comienza en 1996. Este periodo conecta con una nostalgia asociada a los años noventa, una época en la que el auge de la televisión juvenil con elementos sobrenaturales tuvo un impacto significativo sobre las personas LGTB (Baker, 2015).

Esta nostalgia está reforzada a través de los elementos visuales y sonoros de la apertura de la película: una carretera suburbana, tizas de colores en el suelo y la música característica de un camión de helados. Esta atmósfera inicial evoca a la infancia.

EL PAPEL DE LA CINEMATOGRAFÍA EN / *SAW THE TV GLOW*

La personalidad de Owen es solitaria y ensimismada. Desde el primer momento se establece la relación simbiótica entre Owen y la televisión como su refugio.

The Pink Opaque, una serie ficticia de corte sobrenatural, se presenta con un anuncio que repite la frase “They can’t hurt you if you don’t think about them”, que más adelante conectará con el temor de Owen a expresar su verdadera identidad.

El subtexto de la identidad de género de Owen marca la trama desde el primer momento. En una de las primeras escenas se presenta a Owen cubierto por una tela que remite cromáticamente a la bandera trans.

EL PAPEL DE LA CINEMATOGRAFÍA EN *SAW THE TV GLOW*

Respecto al **plano sonoro**, la voz en off del protagonista adulto, se utiliza como una herramienta de conexión directa con el espectador. Este recurso narrativo construye un puente entre el presente y el pasado.

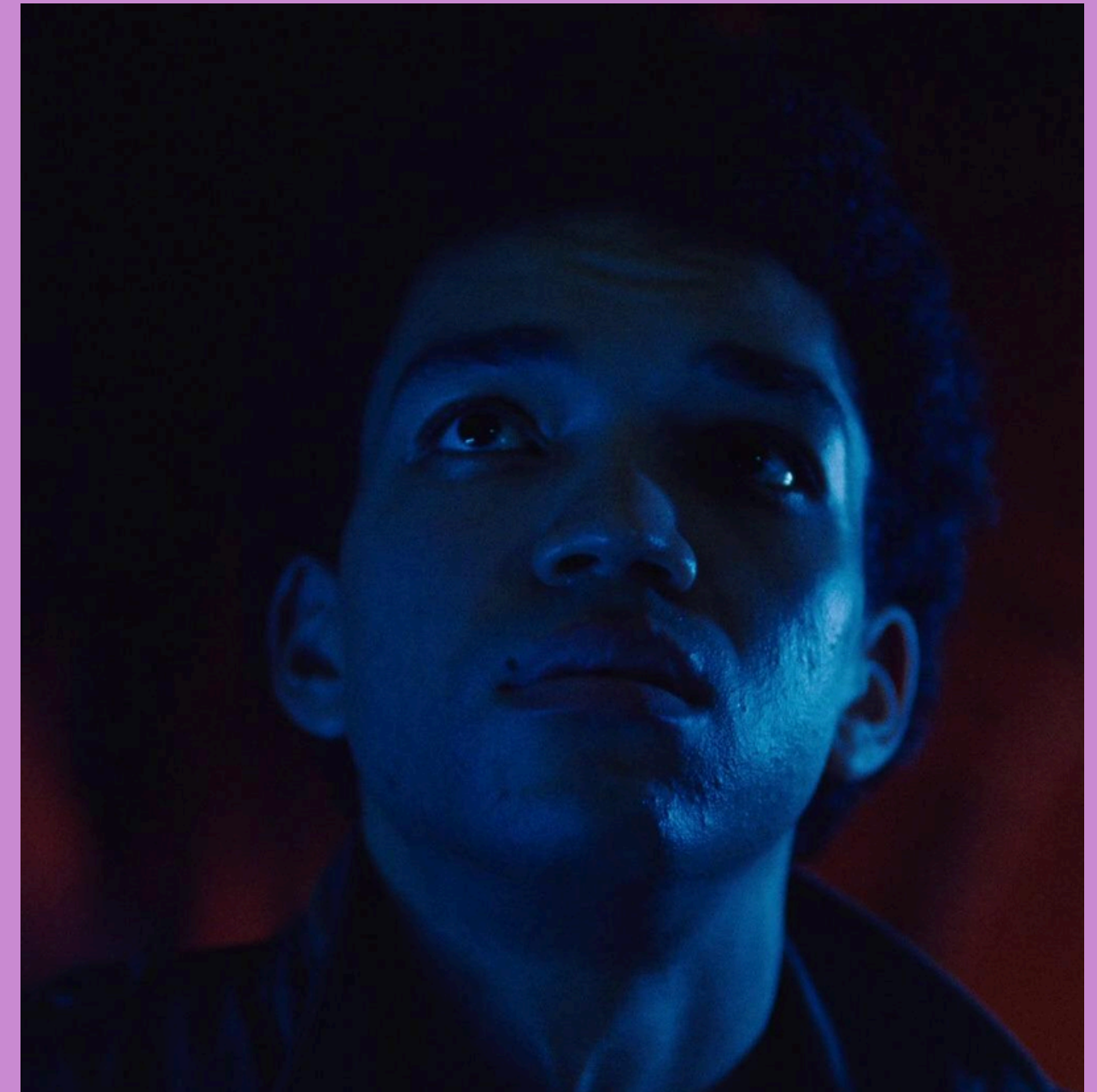
El ruido de la estática está presente durante toda la película como un elemento de inmersión más, remitiendo a la televisión y a la conexión que ambos protagonistas tienen con la misma.

EL PAPEL DE LA CINEMATOGRAFÍA EN */ SAW THE TV GLOW*

A nivel **visual**, la película se caracteriza por una iluminación tenue, con predominancia de colores oscuros y fuentes de luz puntuales que provienen mayoritariamente de la televisión o del alumbrado público.

Esta estética refuerza la sensación de encierro emocional, de vida vivida en penumbra. Los planos abiertos que encuadran a Owen en solitario insisten en la representación de su aislamiento, tanto social como identitario, mientras que los planos más cerrados suelen indagar en el aspecto más emocional del visionado de su serie favorita.

LAS DINÁMICAS FAMILIARES EN / *SAW THE TV GLOW*

La familia de Owen representa una dinámica patriarcal tradicional, donde el padre ostenta la máxima autoridad. La figura paterna se presenta como estricta y distante, y además temida por Owen debido a su carácter dominante y poco flexible.

La madre de Owen posee una personalidad más empática a primera vista; sin embargo, la preocupación que proyecta hacia su hijo es realmente una sobreprotección que limita las posibilidades de Owen a abrirse al mundo.

El padre simboliza la ley, el orden y la disciplina, mientras que la madre queda relegada al cuidado emocional, aunque desprovista de agencia propia para la toma de decisiones.

LAS DINÁMICAS FAMILIARES EN *I SAW THE TV GLOW*

Owen se ve forzado a reprimir sus deseos y esconder sus verdaderos intereses. Esta tensión se muestra en diversas situaciones; por ejemplo, cuando debe mentir para ir a casa de Maddy.

Pasar la noche en casa de una chica se considera inapropiado por las connotaciones sexuales y morales que ello implica en el lugar donde viven y también en la época donde se sitúa la película. La petición de Owen hacia su madre incluye el hecho de que la misma sea quien pida permiso a su padre por él, ya que Owen es incapaz de acercarse a él para buscar su aprobación.

LAS DINÁMICAS FAMILIARES EN *I SAW THE TV GLOW*

En contraste, la familia de Maddy representa otro tipo de núcleo familiar completamente distinto, sin dejar de reflejar otro tipo diferente de disfuncionalidad. El problema de esta unidad familiar radica en la ausencia de límites y referentes afectivos estables.

En el filme nunca se ve a los responsables de Maddy, a pesar de que se hace mención a sus tendencias abusivas, especialmente por parte del padrastro de la adolescente.

La negligencia emocional de sus padres genera en Maddy un sentimiento de abandono, que la obliga a madurar prematuramente.

LAS DINÁMICAS FAMILIARES EN *I SAW THE TV GLOW*

Estas faltas afectivas acercan a ambos protagonistas, que se ven reflejados el uno en el otro. Esa unión entre ellos es más significativa a través de *The Pink Opaque*; los hace unirse en la adversidad.

El vínculo que Owen y Maddy desarrollan a través del programa no se construye en torno a una interacción tradicional, sino a través de una vivencia compartida desde el propio escapismo. Es precisamente en la evasión conjunta donde se crea una intimidad construida al margen de las dinámicas familiares disfuncionales y de los roles de género impuestos.

***THE PINK OPAQUE* COMO PARALELISMO A LA REALIDAD**

El padre de Owen le prohíbe ver *The Pink Opaque* por considerarla una “serie de niñas”. Desde el punto de vista del padre de Owen, la exposición a ciertos contenidos “debilita” al niño. El simple acto de ver una serie se convierte en una transgresión.

La solución que encuentra Maddy al grabar los episodios en cintas VHS y dárselos en secreto, transforma lo que antes era un consumo cultural inocente en un ritual clandestino. Este intercambio refleja los mecanismos con los que muchas personas *queer* aprenden a sobrevivir en entornos donde no es seguro expresar su identidad.

THE PINK OPAQUE COMO PARALELISMO A LA REALIDAD

El “armario” en el que Owen se encierra es un sistema completo de silencios, vigilancia y censura que caracteriza cada aspecto de su vida cotidiana. En lugar de tener la oportunidad de explorar abiertamente sus emociones y su identidad, Owen se ve forzado a vivir una existencia paralela.

I Saw the TV Glow muestra que, para muchas personas *queer*, el mundo no comienza “fuera” sino dentro de una pantalla, en la imagen de un personaje que por fin se parece a uno, o en una trama que articula lo indecible.

«THERE'S STILL TIME»

El contraste entre los personajes de Maddy y Owen permite explorar la diversidad de ritmos en los procesos de la construcción y aceptación de la identidad dentro de la experiencia *queer*:

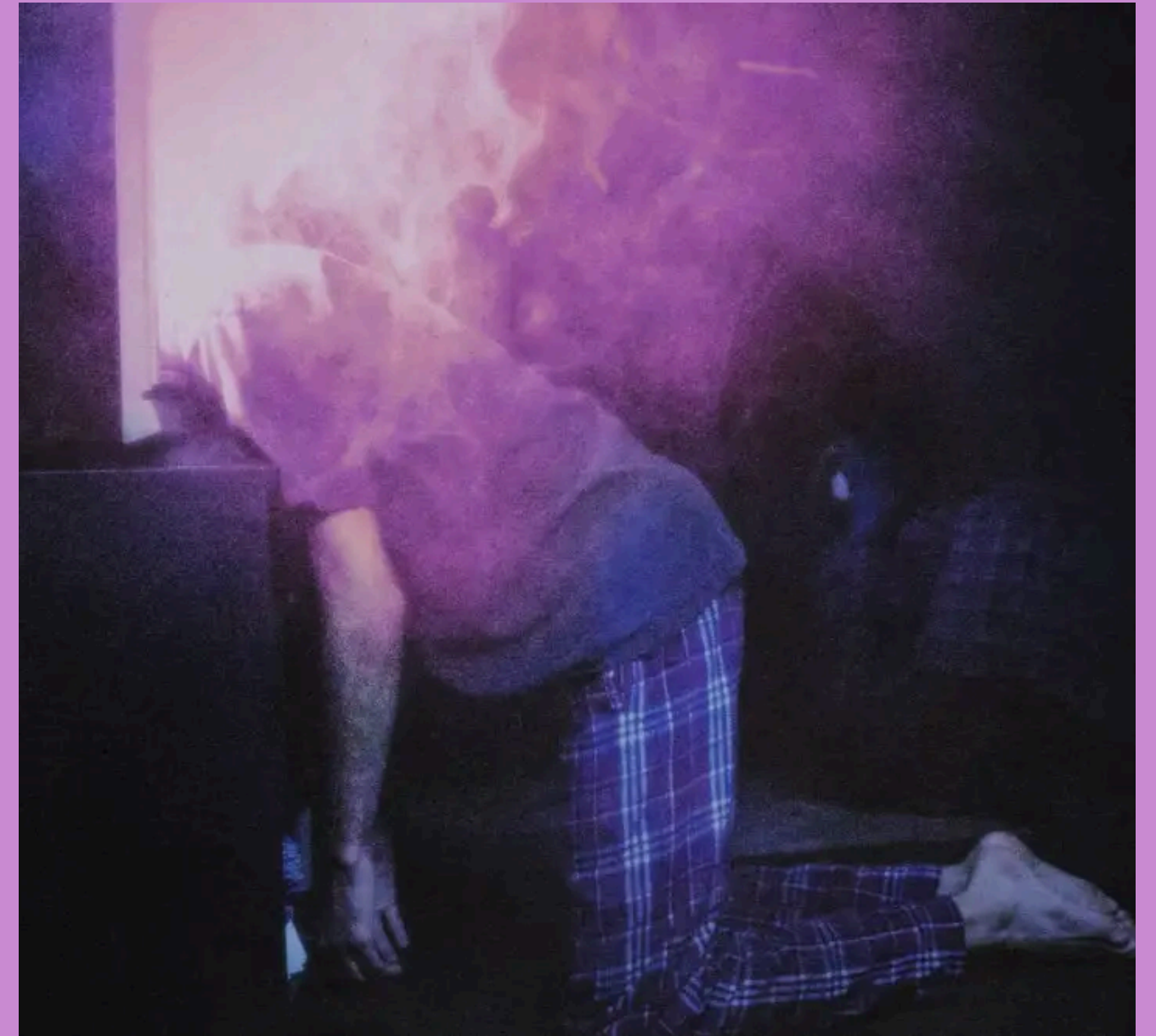
- Maddy encuentra con rapidez su identidad auténtica y emprende un camino claro hacia su liberación personal.
- Owen encarna una vivencia marcada por el miedo, la represión interiorizada y la imposibilidad de mirar dentro de sí mismo.

«THERE'S STILL TIME»

La desaparición de Maddy y la muerte de la madre de Owen, seguidas de la cancelación de la serie, marcan un punto de quiebre. El salto temporal de ocho años nos muestra a un Owen adulto que ha reprimido su identidad.

El reencuentro con Maddy, ya fuera del armario y transformada, propicia una serie de revelaciones. Maddy le pregunta si sus recuerdos se entremezclan con los de la serie, cuestionando la relación entre la memoria, la identidad y la ficción.

«THERE'S STILL TIME»

Lejos de criticar el proceso interno de Owen, la película reivindica el ritmo vital de cada persona, marcado por pausas, repeticiones y desviaciones.

Este concepto se materializa simbólicamente en la inscripción “There’s still time” (“Todavía hay tiempo”) escrita con tizas de colores, que funciona como recordatorio de que el proceso de autodescubrimiento no tiene plazos fijos y que cada persona necesita su propio tiempo para comprender y expresar quién es.

CONCLUSIONES

El análisis de los aspectos formales y narrativos de *I Saw The TV Glow* (2024) la posiciona como una obra cinematográfica mayormente introspectiva que construye una potente alegoría sobre la identidad *queer*, la disforia de género y el proceso de descubrir quién se es realmente.

El terror se convierte en una herramienta expresiva que canaliza la ansiedad existencial de las personas *queer* frente a un mundo normativo que no les permite habitar su verdad de forma plena.

El uso de la nostalgia, que es un tema central en la película, actúa como un refugio emocional para los personajes. Este anclaje al pasado y a la cultura televisiva de los años noventa constituye una metáfora del estancamiento emocional y de la búsqueda de sentido a través de referentes culturales que ofrecieron, aunque de forma codificada, los primeros espacios de identificación para muchas personas *queer*.

CONCLUSIONES

El mensaje final de la película no es derrotista. Destaca por su carácter reivindicativo: no existe un único camino ni un momento “correcto” para transitar hacia una identidad auténtica. Cada persona *queer* atraviesa su proceso de descubrimiento y afirmación con tiempos y ritmos propios.

La presente investigación permite concluir que *I Saw The TV Glow* aporta una representación innovadora y necesaria sobre la experiencia *queer*, especialmente en relación con la vivencia trans y no binaria, que rara vez ha sido explorada con esta complejidad en el cine contemporáneo.

A pesar de que la representación de la película no es perfecta, el verdadero valor de *I Saw The TV Glow* reside en su capacidad para mostrar el dolor de lo no vivido. El filme abre un espacio de reflexión sobre las múltiples formas de habitar la identidad *queer* y reafirma que toda existencia disidente es digna de ser contada, comprendida y representada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Armstrong, J. (2014). Gay teens on TV. *Entertainment Weekly*. <https://ew.com/article/2014/01/13/gay-teens-tv/>
 - Baker, S. (2015). The Changing Face of Gay Representation in Hollywood Films from the 1990s Onwards. *The International Journal of Interdisciplinary Cultural Studies*, 10(4): 41-51. <https://doi.org/10.18848/2327-008X/CGP/v10i04/53191>
 - Benshoff, H. R. M., & Griffin, S. (2005). *Queer Images: A History of Gay and Lesbian Film in America*. Rowman & Littlefield Publishers.
 - Bond, B. & Compton, B. (2015). Gay On-Screen: The Relationship Between Exposure to Gay Characters on Television and Heterosexual Audiences' Endorsement of Gay Equality. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 59, 717-732. <http://dx.doi.org/10.1080/08838151.2015.1093485>
 - Bost, A. (2022) *A History of Queerness on Screen*. The Science Survey. <https://thesciencesurvey.com/spotlight/2022/07/21/the-history-of-queerness-on-screen/>
 - Casetti, F. & Di Chio, F. (2017). *Cómo analizar un film*. Paidós.
 - Cragg, D. (2022). LGBT History Month – A History of LGBT Representation in TV/Film. *University of Bristol Blog*. <https://student.blogs.bristol.ac.uk/2022/02/17/lgbt-history-month-a-history-of-lgbt-representation-in-tv-film/comment-page-1/>
 - De la Fuente-Lau, S. (2021). What Does Own Voices Mean? And Why It Matters. *Little Feminist*. <https://littlefeminist.com/2021/02/22/what-does-own-voices-mean/?srsltid=AfmBOopvQITQa0STiuM9OeUG0XanJHOA3XTo49aeqSULsVTHVj7Eew3M>
 - Dhiman, B. (2023). *Evolving Media Coverage on Transgender Individuals: A Step towards Inclusivity*. <https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/86772>
 - GLAAD (2024). Where we are on tv: GLAAD's annual report on LGBTQ inclusion. GLAAD. <https://glaad.org/whereweareontv23/>
 - Lambert, M. N., (2023). *Queer Representation in the Horror Genre: An Analysis of Queer Stereotypes* [Trabajo de Fin de Grado, Eastern Kentucky University] https://encompass.eku.edu/honors_theses/939
-

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Lee and Low Books (2020, 28 enero). Where is the diversity in publishing? The 2019 Diversity Baseline Survey Results. *Lee & Low Books*. <https://www.leeandlow.com/blog/2019diversitybaselinesurvey/>
 - Leech, A. (2024). Queer Coding and Representation: The Motion Picture Production Code and Its Impact on the LGBTQ Community. *English Summer Fellows*, 31. https://digitalcommons.ursinus.edu/english_sum/31
 - Russo, V. (1987). *The celluloid closet: homosexuality in the movies*. Harper & Row.
 - Thomson, K. (2021). An Analysis of LGBTQ+ Representation in Television and Film. *Bridges: An Undergraduate Journal of Contemporary Connections*, 5(1). https://scholars.wlu.ca/bridges_contemporary_connections/vol5/iss1/7
 - Unanue-Cuesta, M. C. (2022). Lesbian identities in Audiovisual Productions: Research and analyses of lesbian characters and their plots. *International Journal of the History of Art and Humanities Review*, 14(3). https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/73024/Lesbian_Identities_In_Audiovisual_Produc.pdf?sequence=1
 - Vercelli, A. C. (2022). *La codificación queer en villanos/as de Disney y su impacto en la formación de opiniones sobre la identidad sexual* [Trabajo de Final de Carrera, Universidad de Belgrano]. <https://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/9809>
-