

CAPÍTULO 3

EL “NEW MAINSTREAM QUEER CINEMA”: EL CINE LGBT - QUEER SALE DEL CLÓSET EN CARTELERAS Y STREAMING

Fecha de recepción: 11/11/2024

Fecha de aceptación: 02/01/2025

Gustavo Barrientos

RESUMEN: Desde el año 2020, se ha aumentado la presencia de narrativas LGBT+ - queer en películas y programas de televisión en streaming, lo que está ayudando en el mundo globalizado por redes sociales a reflejar una mayor aceptación social y valoración de la diversidad, esto ha creado una nueva corriente en el cine llamada “New Mainstream Queer Cinema”. Grandes empresas de entretenimiento y plataformas de streaming están comenzando a apoyar la creación de contenido queer, lo que amplía la visibilidad de estas historias a nivel global. A pesar de ello, persisten desafíos con respecto a la representación auténtica y diversa, y el cine independiente queer enfrenta dificultades debido a cuestiones de financiación y distribución. El escrito aborda la noción de “cine mainstream” como películas producidas por grandes empresas, con la finalidad de atraer a una amplia audiencia y generar beneficios económicos. Se introduce la idea del “cine queer” como una categorización que examina no solo la representación de personas LGBT+, sino también la

narrativa, la estética y la política de género y sexualidad en el cine. En síntesis, el artículo aborda de manera minuciosa la evolución del cine LGBT+ y queer, resaltando los progresos notables y los obstáculos continuos en la representación y visibilidad de la diversidad sexual y de género en la industria cinematográfica.

PALABRAS CLAVE: LGBT, Queer, Queer cinema, Cine, Películas comerciales

THE “NEW MAINSTREAM QUEER CINEMA”: THE LGBT - QUEER CINEMA COMES OUT TO BOX OFFICE AND STREAMING

ABSTRACT: Since 2020, the presence of LGBT+ - queer narratives in films and streaming television shows has increased, which is helping in the globalized world through social networks to reflect greater social acceptance and appreciation of diversity, this has created a new trend in cinema called “New Mainstream Queer Cinema”. Large entertainment companies and streaming platforms are beginning to support the creation of queer content, which expands the visibility of these stories globally. Despite this, challenges persist regarding authentic and diverse representation, and

independent queer cinema faces difficulties due to financing and distribution issues. The paper addresses the notion of “mainstream cinema” as films produced by large companies, with the aim of attracting a wide audience and generating economic benefits. The idea of “queer cinema” is introduced as a categorization that examines not only the representation of LGBT+ people, but also the narrative, aesthetics, and gender and sexuality politics in cinema. In summary, the article thoroughly addresses the evolution of LGBT+ and queer cinema, highlighting the notable progress and ongoing obstacles in the representation and visibility of sexual and gender diversity in the film industry.

KEYWORDS: LGBT, Queer, Queer cinema, Cinema, Mainstream films

INTRODUCCIÓN

La larga y complicada historia de la representación de la comunidad LGBT en el cine se remonta al comienzo de la industria cinematográfica. La película “Dickson Experimental Sound Film” de 1894 es frecuentemente mencionada como uno de los primeros ejemplos de contenido cinematográfico homoerótico: en este corto video, dos hombres bailan al son de un violín grabado. A pesar de que su principal propósito era exhibir la tecnología de sonido sincrónico, la relación entre estos hombres ha sido vista como una indicación temprana de la cercanía entre personas del mismo sexo. Según este experimento, la diversidad sexual en el cine ha progresado siguiendo las corrientes vanguardistas y períodos históricos del cine (Gubern, 2014).

Posteriormente, la representación LGBTIQ+ en las nacientes industrias cinematográficas se ha diversificado: se vio como algo *normalizada* en “Vingarne” (Dir. Mauritz Stiller, 1916); *travestida* en “La zia di Carlo” (Dir. Umberto Paradisi, 1913); *estereotipada* con los personajes “*sissy*” en “The Broadway Melody” (Dir. Harry Beaumont, 1929); *erotizada* en “Le Menage Moderne Du Madame Butterfly” (Dir. Bernard Natan, 1920); *bufona* en “Call Her Savage#” (Dir. John Francis Dillon, 1932); o bien, *codificada* en “Wings” (Dir. William Wellman, 1927). La implementación del *Código Hays* en 1934 impuso una censura estricta sobre la representación de la sexualidad y la moralidad en el cine estadounidense, marcó el fin de este período relativamente abierto de exploración y codificación de temáticas LGBTIQ+ en el cine mundial. Hasta la década de 1960, la representación de personajes y relaciones sexodiversas fueron severamente restringidas, y muchas de las representaciones existentes fueron eliminadas o modificadas para cumplir con las normas de censura, limitando significativamente la visibilidad de la diversidad sexual y de género en la gran pantalla (Benshoff y Griffin, *Queer Images: A History of Gay and Lesbian Film in America*, 2005.).

La noción de “cine mainstream” se refiere a las producciones cinematográficas con amplia difusión que buscan atraer a un gran público. Suelen ser producidas por grandes empresas cinematográficas y se caracterizan por seguir convenciones y estructuras narrativas que resultan atractivas para el público en general (Diccionario Inglés Collins,

2024). Abordan temas populares, aspiran a incrementar sus ganancias y típicamente siguen estructuras narrativas y estéticas clásicas bien recibidas por la audiencia en general. La declaración de que la aparición de una fase inicial del cine mainstream LGBTIQ+ se produjo en películas como "Rebel Without a Cause" (Dir. Nicholas Ray, 1956), y se prolongara hasta "The Boys in the Band" (Dir. William Friedkin, 1970), es algo que merece ser reconocido y valorado. Durante este período, el cine en los Estados Unidos y algunos países de Europa comenzaron a tratar temas y personajes LGBT de forma más directa, aunque con diferentes niveles de representación y discusión. Durante la década de 1960, la liberación del código permitió una mayor expresión artística y una representación más inclusiva de la diversidad sexual. (Hadleigh, 1993).

El cine LGBTQ+ se enfoca en una audiencia variada que puede identificarse con los personajes sin importar su orientación sexual; la orientación sexual de los creadores suele tener un efecto, pues están contadas bajo una visión cesgada (como por ejemplo, cuando un director heterosexual escribe sobre una pareja lésbica, lo hará bajo su fetichización y deseo, no como lo haría una directora lésbica, bajo su experiencia). La mayoría de las películas son respaldadas financieramente, tienen una amplia distribución, son fáciles de proyectar, incluyen actores famosos y son reconocidas por el público con facilidad. A la industria le interesa llegar a más lugares para atraer a un público más amplio, por lo que permite a los creadores usar la diversidad sexual en sus contenidos para generar interés, humor, exageración, drama, y en ocasiones, de manera poco honesta. Algunas de estas películas consiguen ser exitosas en recaudación. Grandes empresas de cine eligen a actores heterosexuales para los papeles sexodiversos principales en estas películas, provocando así un conflicto de representación.

Susan Hayward ha jugado un papel importante en la formación del cine queer al definirlo como un movimiento y categoría crítica que no se enfoca únicamente en películas con personajes LGBT, sino que también analiza la narrativa, la estética y la política de representación sexual y de género. El enfoque de Hayward destaca cómo el cine queer no solo aborda la representación de personajes y relaciones queer, sino que también cuestiona y transforma las convenciones tradicionales de género y sexualidad en su estilo y tema. (Hayward, 2013). Entonces, se puede apreciar el cine queer como una forma de comunicar y mostrar la cultura que se enfoca en las vivencias y puntos de vista de la comunidad LGBTIQ+. Este tipo de cine no sólo pretende reflejar la vida y las luchas de estas comunidades, sino que también desafía las normas y convenciones establecidas tanto en el cine como de la sociedad. En muchas ocasiones, la comunidad LGBTIQ+ crea cine queer, dirigido exclusivamente para la misma comunidad LGBTIQ+. La cinematografía queer suele ser compartida en plataformas digitales especializadas y se presenta en festivales de cine LGBTIQ+ - Queer, con una exhibición comercial muy restringida. El cine queer apunta a una audiencia particular con vivencias y entornos parecidos, en contraste con el cine comercial que busca captar a un público variado y extenso. Normalmente

es visto como un cine que desafía, cuestiona, confronta, es original y va en contra de lo establecido, reivindicando la diversidad y la resistencia de la comunidad LGBTIQ+ y siendo una herramienta para una representación más veraz e innovadora.

El surgimiento del *New Queer Cinema* en los años 90 fue fundamental para la inclusión de la comunidad LGBTTIQ+ en la cinematografía. En 1992, B. Ruby Rich inventó esta expresión en una publicación de Reino Unido titulada *Sight & Sound*. Rich notó una nueva tendencia en el cine a partir de las películas queer presentadas en festivales de 1991, las cuales se caracterizaban por su valentía, capacidad de provocar y enfoque en la diversidad sexual y de género, desafiando las normas del cine convencional. Algunos de estos filmes fueron “Young Soul Rebels” (Dir. Isaac Julien, 1991), “Poison” (Dir. Todd Haynes, 1991) y “Swoon” (Dir. Tom Kalin, 1992) (British Film Institute, 2017).

La película “Brokeback Mountain” (2005), bajo la dirección de Ang Lee, representó un hito en la representación de relaciones homosexuales en el cine comercial. La pieza es significativa por su habilidad de combinar el “cine LGBT” y el “cine queer”, atrayendo a un amplio público, incluso más allá de la comunidad LGBTIQ+; es crucial en la aceptación de las relaciones homosexuales en el cine comercial al mostrar personajes gay como individuos complejos y auténticos; permite al público identificarse con los personajes sin importar su orientación sexual; fue elogiada por la crítica y obtuvo tres premios Oscar; desafía las concepciones tradicionales sobre la masculinidad y ofrece una imagen positiva y desafiante de la comunidad LGBTIQ+. Esta intersección apoya la identidad y la cultura gay al celebrar la variedad y resistir la injusticia y promover la aceptación y la comprensión homosexual. La película ayudó a popularizar las historias LGBTIQ+ en el cine comercial, permitiendo que otros directores traten estos temas sin miedo a la censura o la falta de apoyo. (Patterson, 2008).

HACIA UNA REPRESENTACIÓN MÁS EQUITATIVA: EL CINE LGBTTIQ+ / QUEER DESDE MOONLIGHT (2016) HASTA EL COVID-19

Después de la repercusión de “Brokeback Mountain” (2005), la visibilidad y aceptación del cine LGBTIQ+ - Queer experimentaron un cambio significativo, han seguido avanzando y siendo apreciadas cada vez más, tanto en su recepción crítica como en su éxito de taquilla, pasando por la biopic “Milk” (Dir. Gus Van Sant) en 2008, hasta el sorprendente triunfo de “Moonlight” (Dir. Barry Jenkins) a Mejor Película en los Premios Oscar en 2016. Además, las películas mainstream ahora presentan más tramas LGBTIQ+, en general, ha suscitado en las industrias cinematográficas una actitud más positiva y respetuosa hacia la variedad de orientaciones sexuales y de género, por lo que ha motivado a las productoras a incrementar sus recursos en obras que traten temas de diversidad e inclusión para atraer el “dinero rosa”. Sin embargo, a pesar de los avances, muchas películas LGBTIQ+ - Queer aún han enfrentado desafíos para su distribución y llegar a un público amplio, principalmente en países conservadores. Aunque ha habido avances significativos,

sigue siendo necesario garantizar una representación más equitativa y justa de todas las identidades en la comunidad LGBTIQ+, como hombres y mujeres transgénero, no binarios, de diversas etnias, y/o de diferentes capacidades físicas e intelectuales. (Lonac, 2022).

Varios festivales de cine LGBTIQ+ - Queer que surgieron en los ochentas y noventas se han popularizado y fortalecido como referentes, como el Frameline en San Francisco, Outfest en Los Ángeles y el Festival de Cine LGBT de Londres, además de la formación de nuevos festivales LGBTIQ+ - Queer en diferentes lugares con cinematografías en vías de desarrollo. Estos eventos no solamente muestran películas LGBTIQ+, sino que también posibilitan que directores de cine, distribuidores y críticos se encuentren y trabajen juntos. Las plataformas de transmisión como Netflix, Amazon Prime y servicios especializados como Revry han eliminado las barreras geográficas y han hecho que las películas LGBT+/queer sean más accesibles a un público más grande.

Sin embargo, solo 5% de las películas producidas y realizadas a nivel mundial entre 2000 y 2020 abordan temas LGBTIQ+ - Queer, y de éste pequeño porcentaje, solo el 2% (entendiendo al 5% como una totalidad) llega a la pantalla global, lo que revela una gran disparidad en su difusión y disponibilidad¹. La preferencia de los grandes estudios cinematográficos por proyectos más rentables económicamente limita la inversión y distribución de películas con temáticas LGBTIQ+ - Queer. En países como Rusia, Turquía, Egipto, Georgia, con posturas conservadoras sobre diversidad sexual y de género, los contenidos son vetados o no pueden ser visualizados, lo que limita su difusión y accesibilidad. Como se han apreciado en los análisis que año con año realiza GLAAD, las películas LGBTIQ+ - Queer suelen carecer de suficientes recursos de marketing para llegar a una audiencia más grande, lo que reduce su visibilidad y su éxito en la taquilla. Sin embargo, el auge de plataformas de streaming ha resultado en mejores opciones de contenido, lo que facilita que las películas LGBTIQ+ - Queer de diferentes latitudes se destaque y sean vistas por el público.

DEFINIENDO EL “NEW MAINSTREAM QUEER CINEMA”.

Entre 2020 y 2024, se ha observado un notable aumento en la representación de la comunidad LGBTIQ+ en películas y series de televisión, creando lo que denomino el “*New Mainstream Queer Cinema*”. Esta idea se refiere al crecimiento en la representación y importancia de historias LGBT+ en producciones reconocidas y ampliamente vistas, las cuales han sido bien aceptadas por críticos y audiencias a partir del año 2020, ya que la pandemia COVID-19 fomentó el desarrollo de plataformas en línea, tanto de streaming como de entretenimiento (Tik tok). El aumento de las producciones mainstream con temática LGBTIQ+ - Queer refleja no solamente una mayor acogida en la sociedad, sino también

¹ Datos obtenidos a partir de un fichaje realizado en mi tesis de doctorado. (Barrientos Lazcano, «Otras Miradas: El Cine Queer / LGBT+ Como Industria, Arte Y Lenguaje», 2024).

la apreciación de la diversidad sexual como un factor fundamental en el entretenimiento contemporáneo. Este concepto incluye películas LGBT+ y queer que combinan ambas corrientes y que fueron impulsadas por la popularidad de sus actores y la preocupación por representar problemáticas queer de forma cercana e integradora.

Grandes estudios de cine como Universal, Warner Bros. y Searchlight Pictures han invertido en la realización de películas LGBTIQ + Queer, señalando así un cambio significativo en la industria. El aumento de servicios de transmisión como Netflix, Amazon Prime, Mubi, Max y Disney+ ha permitido que estos contenidos estén disponibles para una audiencia global, que permite conocer diferentes experiencias LGBT+/queer, resaltando no solo los desafíos o rechazos, sino también la apreciación de las relaciones y la identidad.

Las redes en línea, especialmente TikTok, han desempeñado un papel fundamental en promover la aceptación y difusión de historias LGBTIQ+, llegando a una amplia audiencia joven. Las comunidades en línea han creado lugares de apoyo y promoción para producciones audiovisuales queer, lo que ha aumentado el interés en este contenido. Podríamos aplicar la teoría de Bolter y Grusin (1999) entendiendo que hoy en día existe una audiencia remediada, es decir, mediatizada e imbricada con su identidad y sus redes sociales, así miembros de la comunidad LGBTIQ+ encuentran en plataformas como Tik Tok, instagram, x y facebook espacios donde crear comunidad y al consumir productor digitales LGBTIQ+ - Queer construir su yo digital y mediatizado.

La difusión de contenidos LGBTIQ+ en los medios tradicionales ha ayudado a visibilizar una variedad de identidades y orientaciones sexuales, resultando en un incremento de la tolerancia social. El reciente éxito de estas películas ha permitido a los cineastas y actores LGBT+ contar sus propias historias y crear sus propias representaciones de manera independiente. Los relatos queer abarcan una amplia gama de géneros y argumentos, desde comedias y romances hasta dramas y thrillers, reflejando la diversidad de experiencias humanas. Igualmente, las series “Sex Education” (2019–2023) y “Heartstopper” (2022–presente) han motivado en los últimos años a los jóvenes a explorar más contenido LGBTIQ+ - Queer al mostrar representaciones positivas, diversas y esperanzadoras.

REPRESENTANTES IMPORTANTES DEL “NEW QUEER MAINSTREAM CINEMA”

Dentro de esta nueva categoría de cine LGBTIQ+ - Queer encontramos a “Happiest Season” (2021), una comedia romántica navideña dirigida por la actriz Clea Duvall con una representación lésbica positiva; “The Power of the Dog” (2022), por la que Jane Campion resultó ganadora del Oscar a Mejor Director, western que explora la masculinidad y la represión sexual; “Fire Island” (2022), una adaptación libre de la novela “Orgullo y prejuicio” en el contexto gay de Fire Island, dirigida por Andrew Ahn; “Bros” (2022), comedia romántica dirigida por Nicholas Stoller y coescrita y protagonizada por Billy Eichner, un romance gay moderno con las preocupaciones de un hombre de mediana edad, producida

pornun gran estudio (Universal Pictures); “My Fake Boyfriend” (Dir. Rose Troche, 2022), una comedia romántica que narra la historia de un joven que, tras una dolorosa separación, opta por crear un novio ficticio con la colaboración de sus amigos para no regresar con su ex pareja; “Spoiler Alert”, película dirigida por Michael Showalter en 2022 que se inspira en la historia de amor y tragedia de una pareja gay cuando uno de ellos enfrenta una enfermedad terminal, según los recuerdos de Michael Ausiello.

“Red, White & Royal Blue” (2023), adaptación producida por Prime de la novela homónima entre el hijo de la presidenta de Estados Unidos y un príncipe británico; “All of Us Strangers” (2023), dirigida por el cineasta y guionista gay Andrew High sobre un hombre que se reencuentra con sus padres fallecidos mientras reflexiona sobre su vida y relaciones; “Cassandro” (2023), un biopic sobre el luchador mexicano gay Saúl Armendáriz, dirigida por Roger Ross Williams y protagonizada por Gael García Bernal, destaca su lucha por desafiar las normas de género y homofobia en la lucha libre; “Rotting in the Sun” (2023), dirigida por Sebastián Silva, una comedia negra sobre la romantización y fetichización de las identidades homosexuales; “Passages” (2023), dirigida por el cineasta abiertamente gay Ira Sachs, es un drama íntimo que sigue la historia de un triángulo amoroso entre un director de cine, su marido y una joven con la que inicia una aventura, cuestionando las complejidades de deseo, compromiso y relaciones dentro de un contexto queer; “Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe” (Dir. Aitch Alberto, 2023), adaptada de la novela de Benjamín Alire Sáenz, sigue la historia de dos jóvenes mexicano-americanos que forjan una cercana amistad y exploran su identidad sexual en los años 80; “Good Grief” (Dir. Dan Levy, 2024) es una comedia dramática sobre un hombre que, tras la pérdida de su marido, emprende un viaje de autoconocimiento y curación emocional; “Love Lies Bleeding” (Dir. Rose Glass, 2024) es un drama psicológico que analiza la relación obsesiva entre una culturista y su entrenadora; entre otras.

ESTÉTICAS Y NARRATIVAS DEL “*NEW MAINSTREAM QUEER CINEMA*”

En los últimos años, la estética queer ha dado mayor importancia a la diversidad y al cambio de identidades. La televisión y el cine han evolucionado de representaciones fijas de género y sexualidad a otras más flexibles y complejas: Películas como “The Power of the Dog” (2022), “Spoiler Alert” (2022), “All of Us Strangers” (2023), “Good Grief” (2024) y “Love Lies Bleeding” (2024) exploran relaciones y temas identitarios desafiantes, resaltando las profundidades emocionales y psicológicas de sus personajes; ciertas películas desafían las narrativas convencionales con estructuras no lineales y tramas fragmentadas, desafiando así las normas tradicionales de género y sexualidad: “Rotting in the Sun” (2023) y “Passages” (2023) emplean enfoques narrativos únicos para enfatizar la diversidad y complejidad de las vidas queer; también se destacan por la deconstrucción de aspectos culturales predominantes y la apropiación de símbolos, idiomas y tradiciones, como una

manera de dar voz a los marginados, en “Fire Island” (2022) se reimagina la historia clásica de “Pride and Prejudice” en un contexto gay moderno, utilizando un marco establecido para explorar las experiencias queer; películas queer actuales se enfocan en las voces de la comunidad LGBTQ+ que muchas veces son pasadas por alto, como minorías raciales, personas no conformes con el género y aquellos de varios orígenes socioeconómicos, “Cassandra” (2023) es un ejemplo de una obra que explora la intersección entre identidad, raza y cultura queer, compartiendo narrativas que usualmente no tienen un alcance comercial. La teatralidad, la extravagancia y la exageración son elementos característicos del camp, presentes en “Happiest Season” (2021), “Bros” (2022), “My Fake Boyfriend” (2022), “Red, White & Royal Blue” (2023) y “Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe” (2023), los cuales usan esta estética para añadir humor y sarcasmo a sus tramas, cuestionando las convenciones culturales de manera sincera y consciente, y exponiendo la ridiculez de la heteronormatividad.

LIMITANTES DEL “NEW MAINSTREAM QUEER CINEMA”

Incluir múltiples narrativas y personajes LGBTIQ+ en películas mainstream mejora la representación de la comunidad y cuestiona las historias estereotipadas y simplistas. El éxito de estas películas abre nuevas oportunidades para los cineastas LGBTIQ+, permitiéndoles contar sus historias de manera auténtica y llegar a recursos y plataformas antes más difícil de alcanzar. Al observar sus experiencias representadas en la pantalla, las personas LGBTIQ+ pueden encontrar consuelo, validación y una mayor comprensión de su identidad y vivencias. A pesar de la creciente visibilidad, hay un peligro de que las historias queer en el cine mainstream se vuelvan convencionales para atraer al público, perdiendo su autenticidad y carácter radical. A pesar de avanzar, las películas independientes queer todavía enfrentan desafíos en financiamiento y distribución, limitando la diversidad de voces y narrativas accesibles al público. Las plataformas de streaming y las principales compañías que distribuyen películas generalmente respaldan proyectos que garantizan un rendimiento financiero significativo. Los artistas famosos de la comunidad LGBTIQ+ respaldados por grandes empresas tienen más posibilidades de obtener fondos y promoción para sus trabajos, como en el caso de Eric Eichner que logró producir “Bros” (2022) con un guion escrito por él sobre sus experiencias homosexuales.

Las producciones independientes LGBTIQ+ - Queer pueden ser eclipsadas por contenidos comerciales debido a la falta de recursos para competir por espacio en las carteleras y plataformas de streaming, podrían verse relegadas a festivales y plataformas alternativas si no tienen acceso a los canales de distribución principales, lo que disminuye su visibilidad y alcance ante un público más amplio. Normalmente, los proyectos empresariales siguen directrices probadas que se adaptan a las expectativas del mercado. Esto podría llevar a que todas las historias queer terminen por cumplir ciertos parámetros,

enfocándose en argumentos y personajes que sean más fáciles de entender para todo el mundo, disminuyendo la variedad y autenticidad en las representaciones. Muchas veces, las películas comerciales no se centran en contar historias queer de personas de distintas culturas, clases sociales, con diferentes capacidades físicas, orientaciones sexuales diversas como la asexualidad o la pansexualidad, o identidades de género no binarias, pues prefieren narrativas universales o que consideran más seguras para el mercado.

A menudo, los contenidos LGBTQ+ comerciales estrenados en el mundo evitan tratar temas controvertidos o radicales que podrían ser rechazados por algunos sectores del público o provocar una respuesta desfavorable. Esto puede limitar la habilidad de los artistas para abordar temas complicados y cuestionar las normas sociales y culturales establecidas. Las historias diferentes o extremas, generalmente creadas por personas independientes, tienen dificultades para ser financiadas, realizadas y difundidas, lo que resulta en su poca presencia en la cultura popular. Las películas queer independientes necesitan festivales de cine especializados u otros métodos de distribución para ser vistas, limitando así su alcance y audiencia potencial. El público puede pasar por alto las películas si no cuentan con una campaña de marketing sólida, lo que limita su impacto y eficacia en contraste con las producciones comerciales que son más promocionadas. La presión de crear contenido comercial puede llevar a la falta de autenticidad en las historias y experiencias queer, dando prioridad a narrativas más comerciales y menos polémicas. La saturación de contenidos comerciales puede limitar la libertad de la comunidad queer para explorar diversos temas y experiencias, reduciendo así el espacio para la innovación y la experimentación en la narrativa. Numerosos desafíos particulares que enfrenta la comunidad queer, como la discriminación interseccional, la violencia sistémica y la exclusión socioeconómica, podrían no ser debidamente representados o pasados por alto si no son respaldados y presentados por medios comerciales.

A parte de esto, es importante recordar los desafíos de representación en películas comerciales que tratan temas de diversidad sexual: personajes LGBTQ+ / queer a menudo son relegados a roles secundarios, representados de manera trágica, estereotipada o fetichizada, o suavizados para mayor aceptación comercial. Frecuentemente, las identidades intersexuales, asexuales y no binarias han sido ignoradas o representadas de forma incorrecta, lo que ha causado que permanezcan invisibles. Jones y Juett (2010) mencionan que en la industria cinematográfica, el “queerface” sucede con actores heterosexuales interpretando roles LGBTQ+, mientras que el “transface” ocurre con intérpretes cisgénero en papeles transgénero, reflejando una falta de auténtica representación. Utilizan tácticas como el “pinkwashing” para mostrar cómo el cine y las marcas explotan de manera superficial a la comunidad LGBTQ+ sin un compromiso genuino. (Schulman, 2011), alternativamente, pueden generar un pánico hacia la diversidad al difundir contenidos que promuevan la homofobia, el odio y el miedo hacia la comunidad LGBT (Kerwin, 2023). En las películas comerciales, el male gaze, la representación de la heterosexualidad y

el énfasis en la masculinidad pueden distorsionar o perjudicar la representación de las identidades queer. (Mulvey, 2009). La prohibición en ciertos países ha llevado a que ciertos personajes sigan siendo codificados, lo que permite que la audiencia interprete la variedad de los personajes. Por otro lado, el *queerbaiting* sigue siendo un problema al sugerir la inclusión de personajes LGBTQ+ en importantes proyectos, solo para descubrir que era solo una estrategia publicitaria. (Mitchell and Mitchell, 2023). Tropos, clichés y tragedias comunes en el cine continúan perpetuando estereotipos y restringen una representación justa de la comunidad LGBTQ+.

CONCLUSIONES

Recientemente, se ha observado un avance destacado en el “New Mainstream Queer Cinema” con un incremento significativo en la representación y visibilidad de la comunidad LGBTIQ+ en películas y programas de televisión. Este movimiento reciente no solo ha aumentado la presencia de narrativas queer en producciones de renombre, sino que también ha cambiado la opinión pública al mostrar historias diversas que celebran auténticamente la identidad y las relaciones LGBTIQ+ de una manera inclusiva. Gracias a la colaboración de destacados estudios y plataformas de distribución, el contenido queer se ha difundido a nivel global, promoviendo así la comprensión y aceptación de las vivencias LGBTIQ+ en diferentes sociedades. Sin embargo, estos avances presentan retos. Incluir historias queer en películas comerciales puede perder autenticidad al adaptarse al mercado, poniendo en riesgo la diversidad de estas narrativas, a pesar de los beneficios que podría traer. Las películas queer independientes continúan enfrentando dificultades para obtener financiamiento y ser lanzadas, lo que limita la variedad de perspectivas y vivencias presentes en la pantalla. Es crucial que la industria continúe promoviendo la diversidad en la representación y evite la perpetuación de clichés o estereotipos que distorsionen la autenticidad de las historias LGBTIQ+.

Es probable que en los años venideros el “New Mainstream Queer Cinema” siga expandiéndose y consolidándose como una fuerza importante en la industria del entretenimiento. Se anticipa que las plataformas de streaming continuarán teniendo un papel importante en la promoción de contenidos queer, ofreciendo a espectadores de todo el mundo la posibilidad de disfrutar de una amplia gama de historias que reflejan la diversidad de la comunidad LGBTIQ+. Dado el mayor apoyo de las productoras y la creciente aceptación de contenidos queer entre los jóvenes, es posible que veamos un aumento en la producción y difusión de películas y series que busquen explorar nuevas perspectivas y experiencias en la comunidad. Es de suma importancia que la industria del cine y la televisión se dedique a representar de forma auténtica y variada las identidades y vivencias queer, incluyendo aquellas que han sido pasadas por alto en el cine comercial como minorías étnicas, discapacitadas, religiosas, asexuales, no binarias, entre otras. Esto

implica no solo promover la elaboración de historias más variadas e inclusivas, sino también apoyar a cineastas y actores LGBTIQ+ para que cuenten sus propias vivencias desde una perspectiva genuina. Es crucial abordar y superar los desafíos en la representación de identidades menos conocidas, como personas intersexuales, asexuales y no binarias, para garantizar una representación justa y completa de la comunidad LGBT+ en todos los ámbitos de la industria del cine y la televisión. Se espera que en un futuro cercano, el cine queer continúe siendo un medio poderoso para visibilizar y representar a la comunidad LGBTIQ+, desafiando normas culturales y sociales, promoviendo mayor aceptación y comprensión en la sociedad. Con un firme compromiso hacia la inclusión y la autenticidad, el “New Mainstream Queer Cinema” podría seguir transformando la narrativa de la industria cinematográfica y televisiva al representar la diversidad y complejidad de la humanidad.

REFERENCIAS

Fuentes consultadas

British Film Institute. “New Queer Cinema | Sight & Sound,” June 25, 2017. <https://www2.bfi.org.uk/news-opinion/sight-sound-magazine/features/new-queer-cinema-b-ruby-rich>.

Kerwin, Alfredo. “El Gay Panic, La Tendencia Homófoba Que Busca Cada Vez Más Apoyos.” CromosomaX, January 13, 2023. <https://www.cromosomax.com/el-gay-panic-la-tendencia-homofoba-que-busca-cada-vez-mas-apoyos>.

Lonac, Susan. «The Mainstreaming Of American Queer Cinema». *Canadian Review Of American Studies* 52, n.o 2 (1 de julio de 2022): 153-68. <https://doi.org/10.3138/cras-2021-013>.

“MAINSTREAM CINEMA Definición Y Significado | Diccionario Inglés Collins.” In *Collins Dictionaries*, June 24, 2024. <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/mainstream-cinema>.

Mitchell, Bea, and Bea Mitchell. “Queerbaiting: What Is It and Why Is It a Problem?” PinkNews | Latest Lesbian, Gay, Bi and Trans News | LGBTQ+ News, June 5, 2023. <https://www.thepinknews.com/2018/02/26/what-is-queerbaiting-everything-you-need-to-know/>.

Schulman, Sarah. “Opinion | ‘Pinkwashing’ and Israel’s Use of Gays as a Messaging Tool.” *The New York Times*, November 23, 2011. <https://www.nytimes.com/2011/11/23/opinion/pinkwashing-and-israels-use-of-gays-as-a-messaging-tool.html>.

Bibliografía

Barrientos Lazcano, Gustavo Daniel. «Otras Miradas: El Cine Queer / LGBT+ Como Industria, Arte Y Lenguaje». Tesis de Doctorado, Centro de Cultura Casa Lamm, 2024.

Benshoff y Griffin, *Queer Images: A History of Gay and Lesbian Film in America* (Rowman & Littlefield Publishers, 2005).

Gubern, Román. Historia del Cine. Barcelona eBooks, 2014. <http://200.2.15.132/handle/123456789/33971>.

Hadleigh, Boze. *The Lavender Screen: The Gay and Lesbian Films: Their Stars, Makers, Characters, and Critics*. Carol Publishing Corporation, 1993.

Hayward, Susan. *Cinema Studies: The Key Concepts*. Routledge, 2013.

Jones, David, y JoAnne C. Juett. *Coming Out To The Mainstream: New Queer Cinema in the 21st Century*. Cambridge Scholars Publishing, 2010.

Mulvey, Laura. *Visual And Other Pleasures*. Palgrave MacMillan, 2009.

Patterson, Eric. *On Brokeback Mountain: Meditations about Masculinity, Fear, and Love in the Story and the Film*. Lexington Books, 2008.