

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS Y ARTES DE LA COMUNICACIÓN

**Construyendo y deconstruyendo a las Magical Girls: un estudio sobre la
representación de roles de género y orientación sexual en los animes Magical Girl
“CardCaptor Sakura” (1998) y “Puella Magi Madoka Magica” (2011)**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL**

AUTORA

PAOLA ALEXANDRA PATRÓN PANANA

ASESOR

VICTOR FRANCISCO CASALLO MESIAS

Lima, Febrero, 2020

RESUMEN

La presente investigación pretende analizar la representación de roles de género y orientación sexual de los personajes principales y secundarios en los animes *Magical Girl*. Para esto, se seleccionó dos animes, *CardCaptor Sakura* (1998) y *Puella Magi Madoka Magica* (2011), para poder realizar una comparación en varios puntos. Se utilizó una metodología mixta que combina lo cuantitativo con lo cualitativo. Primero, se analizó la representación de roles de género, utilizando matrices para evaluar la presencia de atributos femeninos en los personajes principales de ambos animes. A continuación, se tomó las características básicas del género *Magical Girl* y se realizó una comparación, que evaluó la manera en que estas características son presentadas en ambos animes. Luego, se analizó la representación de orientaciones sexuales, centrandó la investigación en la representación de personajes queer, contabilizando la presencia de instancias que muestren identidades no heteronormativas y la manera cómo son presentadas explícitamente en el texto. Como complemento, se contabilizó la cantidad de personajes queer presentes en los animes. Los hallazgos obtenidos se complementaron con el análisis de una selección de escenas en ambos animes, para profundizar en las acciones y relaciones de los personajes. Como conclusión encontramos que la representación de género sigue siendo diversa pero que el intento de deconstruir el género *Magical Girl* ocasiona que se castigue la feminidad que caracterizaba a estos animes. A la vez, la representación de orientaciones sexuales ha dejado de ser explícita y los animes han pasado a mostrar subtextos, sin llegar a evidenciar la representación en el texto mismo.

Palabras Claves: *anime, género, queer, representación, Magical Girl*

AGRADECIMIENTOS

A mis padres, quienes me han apoyado durante todo este proceso de manera incondicional y a quienes he dado incontables dolores de cabeza. Gracias por no dejar que me rinda y por siempre darme palabras de aliento; esta tesis no hubiera sido posible sin ustedes.

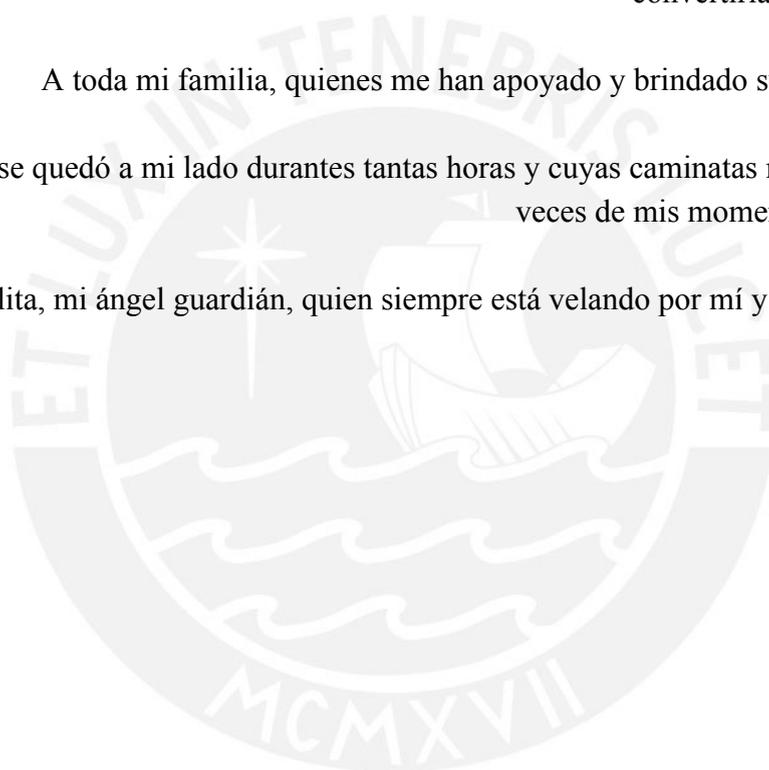
A mi tía Chabu, quien me acompañó durante muchas noches mientras avanzaba mi tesis y quien la leyó por completo para corregir mi ortografía y redacción a pesar de no entender los nombres de los personajes.

A mi asesor, por sus consejos invaluables, que guiaron a esta investigación y ayudaron a convertirla en lo que es hoy.

A toda mi familia, quienes me han apoyado y brindado su amor constante.

A Balto, que se quedó a mi lado durante tantas horas y cuyas caminatas me sacaron varias veces de mis momentos más oscuros.

A mi mamilita, mi ángel guardián, quien siempre está velando por mí y cuyo amor siento hasta ahora.

ÍNDICE

Introducción	i
CAPÍTULO I: Planteamiento del problema	1
1.1. Objetivos	5
1.2. Hipótesis	6
1.3. Justificación	7
CAPÍTULO II. Marco Teórico	18
2.1. Representación de Género	18
2.1.1 Género	18
2.1.1.1 Identidades de género	21
2.1.2 Orientación Sexual	23
2.1.2.1 Comunidad LGTBIQ	24
2.1.3 Representación de Género en lo Audiovisual	26
2.1.3.1 Queer subtext vs Queerbaiting	32
2.2 Género, familia y orientación sexual en Japón	34
2.3 Representación de Género en los animes Magical Girl	40
2.3.1 Anime	40
2.3.1.1 Tipos de anime	42
2.3.2 Representación de Roles de Género en Anime	43
2.3.3 Representación LGTBIQ en Anime	46
2.3.4 Animes Magical Girl	48
2.3.4.1 Representación de Género en los anime Magical Girl	50
2.4 Análisis del discurso	56
CAPÍTULO III. Marco Metodológico	58
3.1. Tipo de Investigación	58
3.2 Método de Investigación	58
3.3. Unidad de Análisis	59
3.4 Unidad de Observación	64
3.5 Variables e instrumento de recolección de datos	69
CAPÍTULO IV. Análisis	79
4.1 Análisis de escenas	79
4.2 Análisis de roles de género ejercidos por los personajes	103
4.2.1 Protagonistas	105
4.2.2 Personajes secundarios	110
4.2.3 Familia	118
4.3. Aspectos Característicos de los animes Magical Girl	125
4.4.1. Comparación	165
4.4 Representación de Orientación Sexual	171

4.4.1 Cantidad de personajes queer	171
4.4.2 Análisis de personajes queer	175
CAPÍTULO V. Discusiones Finales	197
CONCLUSIONES	201
BIBLIOGRAFÍA	203
ANEXOS	211

INTRODUCCIÓN

La siguiente investigación tiene como objetivo analizar la representación de los roles de género y orientación sexual en los personajes principales y en una selección pertinente de personajes secundarios de los animes *CardCaptor Sakura* (1998) y *Puella Magi Madoka Magica* (2011) y demostrar que, a pesar de que ambos animes desarrollan personajes femeninos complejos, la tendencia a deconstruir el género Magical Girl tiene como consecuencia que los animes que antes buscaban empoderar a los personajes a través de su propia feminidad, ahora las castigan en este proceso de empoderamiento. A su vez, la investigación busca demostrar que la representación de orientaciones sexuales diversas ha sufrido una regresión a personajes y relaciones LGTBIQ no explícitos, pero con una fuerte carga subtextual.

Para poder lograr este objetivo, se dividió a la investigación en cinco capítulos, que definiremos a continuación. En el primer capítulo se plantea el problema de investigación, la pregunta principal y específicas, así como los objetivos y la justificación. En cuanto al segundo capítulo, este abarca el marco teórico y empieza desarrollando los conceptos de género, roles de género y orientación sexual, definiciones esenciales para poder llevar a cabo esta investigación. Luego se pasará a ahondar en la representación de género en el ámbito audiovisual, que nos da una idea sobre cómo se representan a los hombres y mujeres en los productos audiovisuales, entre los cuales se encuentra el anime.

La siguiente parte del marco teórico se centra en Japón, el desarrollo de los roles de género y la aceptación de orientaciones sexuales diferentes a lo largo de su historia, ya que es necesario entender la sociedad en que fueron creados estos productos audiovisuales debido a que esta influye en cómo los animes construyen a sus personajes. A continuación, se hablará del anime

y sus tipos, incluyendo los animes Magical Girl, explicando qué caracteriza a esta clase de programas, y se ahondará en la representación existente de roles género y de orientación sexual en el anime en general y, luego más específicamente, en los animes Magical Girls. Esto nos ayudará a entender la situación histórica y actual de esta representación en los animes. Finalmente, se procederá a desarrollar el concepto de Análisis del Discurso, el cual usaremos como una herramienta para nuestra investigación.

El tercer capítulo abarca al marco metodológico, donde se expondrá el método de investigación, unidad de análisis y los instrumentos de recolección de datos. El cuarto capítulo comienza con el análisis narrativo y audiovisual de escenas de ambos animes, lo que nos permite contextualizar y orientar los siguientes análisis. Se pasa a analizar los roles de género en los animes, tanto de los personajes principales como de los personajes secundarios seleccionados. Asimismo, se analizarán los roles de género ejercidos por las familias representadas en las unidades de análisis. Se procederá a analizar los aspectos característicos de los animes Magical Girl, en cuanto a cómo se relacionan estos aspectos con la representación de roles de género en los personajes que se transforman en Magical Girls.

La segunda parte del capítulo abarca la representación de orientaciones sexuales, empezando por un análisis cuantitativo de los personajes principales y secundarios de los animes, para determinar la cantidad de personajes queer que existen en cada producto audiovisual. A partir de este análisis, se podrá ahondar en la representación de la orientación sexual de estos personajes de manera más específica. El quinto capítulo consiste en las discusiones finales que recopilan toda la información recabada en esta investigación, para finalmente acabar en las conclusiones.

Ambos animes seleccionados constituyen un hito importante en la historia del género Magical Girl y del anime en general y, por lo tanto, son un objeto de estudio privilegiado para analizar, desde un punto de vista audiovisual, el desarrollo de la representación de roles de género y orientación sexual en este tipo de series.

CAPÍTULO I: Planteamiento del problema

Muchas veces no pensamos en los roles de género, ya que estamos socializados para actuar de cierta manera y no nos damos cuenta. La sociedad nos enseña cómo debe de comportarse un hombre y una mujer y esto se ve reflejado en los medios de comunicación, ya que los roles de género son definidos por cada cultura.

Es así que esta investigación abordará el tema de la representación que se da del género en los medios de comunicación, centrándose en los conceptos de roles de género y de orientación sexual, que forman parte de la construcción del mismo. El término género, para nuestra investigación, “se refiere a las conductas, características y actitudes que se consideran masculinas o femeninas y que pueden manifestar variaciones de una cultura a otra y de un periodo histórico a otro” (Puleo, 2006, p.13); es por ello que se ha identificado la concepción del género como un constructo social y cultural.

Es importante resaltar que según Teresa de Lauretis, “la representación del género es su construcción, y en el sentido más simple se puede afirmar que todo el arte y la cultura occidental es el cincelado de la historia de esa construcción” (1989, p.9). Es decir, todo producto audiovisual forma parte de la construcción del género y ayuda a definirlo, por lo que es importante que exista una representación de género en las películas y programas televisivos que retrate la complejidad de los seres humanos sin caer en estereotipos. Esto se debe a que “la relación de los seres humanos con la realidad se configura a través de las imágenes que provienen de los medios, dando lugar a una “cultura mediática”” (Santiago, sf, p.1). En ese sentido, las creaciones audiovisuales son “quienes construyen la subjetividad

humana, entendida como la síntesis de todos los factores orgánicos, psíquicos, y espirituales que la integran” (Santiago, sf, p.1).

Por otro lado, esto se ve también en la representación de la comunidad LGTBIQ (Lesbian, Gay, Transgender, Bisexual, Intersex and Queer) en los medios de comunicación, ya que la inclusión de personajes LGTBIQ en cualquier tipo de medio “...tiene el poder de crear un entendimiento de, e incluso un vínculo con, personajes LGTB, que luego se extiende a las relaciones los consumidores de media tienen con las personas LGTB a su alrededor”¹. Y además, es más fácil invisibilizar o rechazar a las personas LGTBIQ en culturas donde estas no están representadas en los medios de comunicación o son representados de manera negativa o estereotipada (Trasandes, 2015, p.44).

Esta investigación se centrará en el anime y cómo este representa a la sociedad japonesa, ya que el anime, como cualquier otro medio audiovisual, refleja las expectativas que la sociedad tiene para sus miembros. Aspectos de los animes, como una chica cocinando un almuerzo para su chico preferido son una reflexión de los roles de género y expectativas que existen en la sociedad japonesa (Kincaid, 2013).

“Anime” es “una palabra que designa a la animación japonesa exclusivamente y proviene del término “animation” en inglés”. (Balderrama y Pérez, 2009, p.17) siendo uno de los productos audiovisuales más apreciados actualmente al estar expandido a lo ancho del mundo. Según Iván Rodríguez, el anime “es un estilo propio de animación, que se distingue en el estilo de su dibujo, en la forma de animación y en estilo narrativo” (2014, p.45).

¹ “[...] has the power to create an understanding of, and even a bond with, LGBT characters, which then extends to the relationships media consumers have with the LGBT people around them” (Trasandes, 2015, p.44).

Dentro del anime, existen diferentes géneros teniendo en cuenta el público al que son dirigidos. Entre ellos, se encuentra el *shoujo*, que está orientado hacia un público femenino joven, y que tiene como tema principal el amor (Lock, 2014, p.26-27). Aunque antiguamente este tipo de anime se centraba en cómo conseguir al hombre ideal, el género empezó a reflejar los cambios que se estaban dando en la sociedad japonesa. Ahora el *shoujo* se centra en cómo las mujeres encuentran y forman su propia identidad, y se ha convertido en un reflejo de los deseos y expectativas de las mujeres y niñas japonesas.

Dentro del *shoujo*, existe un género aún más específico, llamado Magical Girl. En este, las protagonistas son mujeres adolescentes que usualmente son jóvenes normales que son dotadas de poderes mágicos y de la habilidad de transformarse en una superheroína para luchar contra un poder maligno (Yunqi Liu, citado por Gough, 2011, p.22).

La presente investigación buscará comparar dos animes Magical Girl, para poder así analizar cómo ha evolucionado este tipo de programas. El primer anime a analizar es *CardCaptor Sakura* del género *shoujo* realizado por el estudio de animación Madhouse y que fue emitido en Japón desde abril de 1998 hasta marzo del 2000. Está basado en el manga del mismo nombre escrito por el grupo de manga Clamp, que fue publicado desde mayo de 1996 hasta junio del 2000. La serie consta de tres temporadas, la primera de 35 episodios, la segunda de 11 episodios y la tercera de 24 episodios, siendo en total 70 episodios.

El anime se centra en Sakura Kinomoto, una niña de diez años que vive junto con su padre y su hermano en el pueblo de Tomoeda en Japón. Sakura accidentalmente libera una cartas

mágicas conocidas como Cartas Clow que se encontraban en un misterioso libro en su casa. Estas cartas poseen habilidades especiales y si no son capturadas crearán problemas en la ciudad, por lo que Sakura tiene que recuperarlas todas, con la ayuda de Kerberos, el guardián de las cartas, y su mejor amiga Tomoyo. El anime muestra el día a día de Sakura y sus relaciones con las personas que la rodean y cómo estas se ven afectadas por la misión que debe de cumplir.

Por otro lado, se analizará el anime *Puella Magi Madoka Magica*, el cual es un anime realizado por el estudio de animación Shaft, y que fue emitido en Japón desde enero del 2011 hasta abril de ese mismo año. Fue dirigido por Akiyuki Shinbo y escrito por Gen Urobuchi, y contó con 12 episodios de una sola temporada.

El anime se centra en Madoka Kaname, quien se encuentra con una criatura llamada Kyubey, el cual le ofrece un contrato en donde una niña puede pedir cualquier deseo a cambio de obtener poderes mágicos y de tener que luchar contra unas criaturas llamadas brujas. Sin embargo, una nueva alumna de intercambio llamada Homura Akemi trata de evitar que Madoka realice el contrato con Kyubey. La serie sigue a Madoka y sus amigas mientras deciden si se convierten en Magical Girls y las consecuencias que esto trae y que ellas no conocen.

La presente investigación se centra en la siguiente pregunta:

¿Cuál es la representación de roles de género y orientación sexual que configura a los personajes principales y en una selección pertinente de personajes secundarios de los animes *Magical Girl CardCaptor Sakura* (1998) y *Puella Magi Madoka Magica* (2011)?,

de la cual se desprenden las siguientes subpreguntas:

¿De qué manera se representan audiovisualmente los roles de género y la orientación sexual en los personajes principales y secundarios de *CardCaptor Sakura*?

¿De qué manera se representan audiovisualmente los roles de género y la orientación sexual en los personajes principales y secundarios de *Puella Magi Madoka Magica*?

¿Qué diferencias y semejanzas se puede identificar entre la representación de roles de género y orientación sexual de *CardCaptor Sakura* y *Puella Magi Madoka Magica*?

1.1. Objetivos

General

- Analizar la representación de roles de género y orientación sexual en los personajes principales y en una selección pertinente de personajes secundarios de los animes *Magical Girl CardCaptor Sakura* (1998) y *Puella Magi Madoka Magica* (2011)

Sub-Objetivos

- Analizar audiovisualmente la representación de roles de género y orientación sexual en los personajes principales y secundarios de *CardCaptor Sakura*.

- Analizar audiovisualmente la representación de roles de género y orientación sexual en los personajes principales y secundarios de *Puella Magi Madoka Magica*.
- Comparar la representación de roles de género y orientación sexual de *CardCaptor Sakura* con la de *Puella Magi Madoka Magica* como un indicador del proceso de cambio temático y narrativo en este género de anime.

1.2. Hipótesis

General

La representación de roles de género en ambos animes ha mantenido una tendencia a desarrollar personajes femeninos complejos; sin embargo, debido a la tendencia a deconstruir el género Magical Girl, los animes que antes buscaban empoderar a los personajes a través de su propia feminidad, ahora las castigan en este proceso de empoderamiento. A la vez, la representación de orientaciones sexuales diversas ha sufrido una regresión a personajes y relaciones LGTBIQ no explícitos, pero con una fuerte carga subtextual.

Sub-Hipótesis

- La representación de roles de género en *CardCaptor Sakura* se observa en la construcción y complejidad de sus personajes. El personaje principal, Sakura, es empoderado a través de su feminidad y los poderes que se le otorgan, y ejerce un rol activo en su propia historia. Por otro lado, *CardCaptor Sakura* muestra a varios

personajes LGTBIQ entre los personajes principales, de manera explícita pero sin llegar a muestras de afecto íntimas.

- *Puella Magi Madoka Magica* nos muestra diferentes personajes femeninos complejos que deben lidiar con las consecuencias de los poderes que se les fueron otorgados, por lo que tienen un empoderamiento efímero que se basa en mentiras. El personaje principal, Madoka, es robado de su agencia y ejerce un rol pasivo en la mayoría de su historia. En cuanto a la representación de orientaciones sexuales, el anime muestra relaciones entre personajes con subtexto homosexual sin llegar a explicitar estos sentimientos.
- Ambos animes tienen personajes complejos, tanto masculinos como femeninos, pero difieren en cómo representan la feminidad. Mientras que en *CardCaptor Sakura*, el personaje principal es empoderado a través de su feminidad, en *Puella Magi Madoka Magica*, los personajes principales son castigados por tratar de lograr este empoderamiento. Por otro lado, la representación de orientaciones sexuales es más explícita en *CardCaptor Sakura*, mientras que *Puella Magi Madoka Magica* recae en subtextos homosexuales sin explicitarlos.

1.3. Justificación

La presente investigación propone analizar la representación de roles de género y orientación sexual en dos animes. El estudio del anime cobra cada vez mayor relevancia por su creciente importancia como referente cultural y como fenómeno económico a escala global. Si bien no

se han publicado estudios exhaustivos sobre el consumo del anime en el Perú, hay suficiente evidencia, como precisamos más adelante, de su éxito desde hace décadas y de cómo constituye un referente importante en nuestra cultura audiovisual. En ese sentido, la investigación desde la perspectiva de género encuentra en el consumo del anime y, específicamente, en el género de las Magical Girls un objeto de estudio privilegiado para analizar las representaciones audiovisuales en las que se reconocen los y las jóvenes de hoy.

Desde sus orígenes en Japón a inicios del siglo veinte hasta la actualidad, el anime ha visto un aumento de popularidad y prestigio alrededor del mundo, convirtiéndose en una industria que en el año 2015 valía más de 15 billones de dólares estadounidenses². En un inicio, el anime como industria tuvo dificultades para competir con la popularidad de compañías como Disney en Estados Unidos, y no fue hasta 1963 con el lanzamiento de Astro Boy que este tipo de productos audiovisuales ganaron popularidad en Japón.

En Estados Unidos, películas como Akira (1989) y Ghost in the Shell (1995) lograron que el anime consiguiera mayor aceptación en este país (Stuckman, 2018). La década de 1990 fue conocida por tener un “boom” en el anime, con animes como Sailor Moon (1992) y Dragon Ball (1986) volviéndose populares entre los jóvenes y niños. Al final de la década, nació Pokemon (1997), que se convertiría en la primera franquicia multimillonaria en llegar a los Estados Unidos. Pokemon se volvió un fenómeno mundial, siendo transmitido en más de cien países alrededor del planeta (Stuckman, 2018; Jozuka, 2019).

² <https://jpninfo.com/31964>.

El bloque televisivo Toonami de la cadena Cartoon Network surgió en 1997 y fue una pieza clave en la propagación del anime en Estados Unidos. Esto debido a que rechazaron la “americanización” que otras cadenas realizaban a los animes que transmitían, cambiando nombres, líneas argumentales y aspectos culturales que caracterizaban a Japón³ (Stuckman, 2018). El año 2001 vió el éxito de la película *Spirited Away* que recaudó 277 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en la película anime más taquillera de todos los tiempos hasta que *Your Name* (2016) rompió ese récord al conseguir 357 millones de dólares (Jozuka, 2019).

“La industria del anime consiguió un nuevo récord de ventas en el 2017 con 2.15 trillones de yenes (\$19.8 billones), en mayor parte por la demanda global. La exportación de series y películas animes ha triplicado desde el año 2014”⁴. Cada vez se hace más accesible ver animes alrededor del mundo. Sitios como Crunchyroll, Funimation e incluso Netflix permiten que personas de todos los países puedan ver animes en alta resolución y con subtítulos.

En Latinoamérica, el anime llega en la década de 1970 con la transmisión de series como *Heidi* (1974), *Candy Candy* (1975) y *Meteoro* (1967), las cuales estaban dobladas al español, en países como México, Perú, Chile y Argentina. En esta época se desconocía el término “anime” y las series se transmitían al igual que las caricaturas estadounidenses. Nuevamente la década de 1990 significó un “boom” en el anime, con series como *Caballeros del Zodiaco*

³ *CardCaptor Sakura* fue uno de los animes que sufrieron esta “americanización” a manos de la cadena televisiva Nelvana, que cambió drásticamente los personajes e historias del anime, eliminó numerosos capítulos y cambió el nombre de la serie a *CardCaptors*.

⁴ “[...] the anime industry set a new sales record in 2017 of ¥2.15 trillion (\$19.8 billion), driven largely by demand from overseas (Jozuka, 2019).

(1996), *Sailor Moon* (1992), *Ranma ½* (1989) y *Supercampeones* (1983), y el anime empezó a ser considerado un género separado de otras caricaturas (Cobos, 2010, pp.12-13).

Una de las razones que explicarían el éxito del anime en Latinoamérica sería que no tienen el carácter serializado de las series animadas estadounidense, las cuales no tenían tramas que cubrieran varios episodios. Por el contrario, los animes tenían cambios significativos en sus historias, sus personajes evolucionaban (incluso podían morir) y se veía una progresión de tiempo (Manuel Angulo Ruiz, citado por Cobos, 2010, pp.14-15). Otro aspecto que ayudó a la conquista del anime fue el doblaje, que incorporó modismos y referencias comunes para Latinoamérica.

A pesar de que desde los años setenta y ochenta se transmitió anime en la televisión peruana (*Candy Candy* [1975], *La princesa caballero* [1967], *Robotech* [1985], *Sombrita* [1967], etc.), lo que propiamente se autodenominará la “movida” del anime en el Perú se inició en los años 90, cuando varias cadenas televisivas empezaron a transmitir este tipo de series, como *Dragon Ball*, *Caballeros del Zodíaco* o *Sailor Moon*.

Durante estos años surgieron varias revistas dedicadas al anime y el manga pero la principal fue la revista *Sugoi*, que empezó a publicarse en abril de 1997 y que ha logrado perdurar parcialmente hasta la fecha. Esta revista organizó el primer “Anime Party” a fines de los años 90 con una congregación de 300 personas, que dio paso a otras agrupaciones como Proyecto Otaku, Ichiban Perú, Grupo Makenai, el foro Tengoku, Todaiji Perú y Himitsu Club. Estos grupo fueron desapareciendo y solo los dos primeros siguen organizando eventos (La República, 2011).

En el 2008, Proyecto Otaku organizó el primer Otakufest, que incluyó la presencia de actores de voz. Estos son los artistas que prestan su voz a personajes de animación. Desde ese año, la afición al anime ha seguido creciendo y se ha desarrollado el fenómeno del cosplay, donde las personas se disfrazan de sus personajes favoritos. La enorme cantidad de eventos que ocurren cada año se puede evidenciar en la página Agenda Friki Perú⁵, donde hay un listado de los próximos eventos que se realizarán, que incluyen talleres de dibujo al estilo de los mangas, reuniones de fanáticos de animes específicos, fiestas, recitales, concursos de cosplay, entre otros. Estos eventos no se centran solo en la capital, sino que también ocurren en ciudades como Arequipa, Ilo, Trujillo, Piura, Huancayo, Cajamarca y Chiclayo. Además, en el año 2016 se realizó el primer Mahou Shoujo Fest el 10 de julio, un festival que se centró solo en los animes Magical Girl (en japonés, Mahou Shoujo). En el año 2019, la plataforma de anime Crunchyroll publicó una lista de los 10 países con mayor representatividad de audiencia durante el mes de marzo de ese año a nivel mundial, quedando el Perú en el décimo puesto⁶. Estos datos permiten sostener razonablemente que el anime es un género popular en nuestro país, que cada vez atrae a más seguidores jóvenes.

Como señalamos más arriba, no solo el anime, sino específicamente el género Magical Girl son especialmente relevantes en el estudio de las representaciones audiovisuales desde una perspectiva de género. En efecto, dentro de la amplia gama de animes que Japón ha brindado al mundo, esta investigación se centrará en este tipo específico de anime. Es importante

⁵ <https://agendafriki.wordpress.com/>.

⁶ <https://www.msn.com/es-pe/entretenimiento/entertainmenttv/crunchyroll-per%C3%BA-es-uno-de-los-diez-pa%C3%ADses-que-m%C3%A1s-anime-consume-en-el-mundo/ar-BBVRgv7>. Cabe resaltar que cuatro de los diez países que forman la lista son de Latinoamérica, quedando Uruguay en el primer lugar. También se encuentran Ecuador en el sexto lugar y Colombia en el noveno.

estudiar estos animes porque constituyen uno de los subgéneros más populares de la cultura japonesa y están usualmente dirigidos hacia un público adolescente, principalmente hacia un público femenino. Teniendo en cuenta que el relato audiovisual transmite valores y emociones, y contribuye a construir una imagen del mundo (Plaza Sánchez, 2010: 25, extraído de Álvarez Hernández, 2015, p.4), podemos deducir que la manera cómo los roles de género y la orientación sexual son presentados en estos animes influye en la visión de las niñas sobre su propio género y sexualidad. Al estar en una etapa de desarrollo donde están descubriendo cómo expresar su género y sexualidad, las niñas observan e internalizan la manera cómo los personajes actúan, se expresan e interactúan entre ellos.

El subgénero Magical Girl se originó en el año 1966 con el anime *Sally the Witch* y encontró bastante éxito entre niñas jóvenes. Algunos de los animes más renombrados de esta época son *Chappy the Witch* (1972), *Magical Princess Minky Momo* (1982-1983) y *Magical Angel Creamy Mami* (1983). La década de 1990 trajo a *Sailor Moon* (1992-1997), uno de los animes Magical Girl más famosos y reconocidos mundialmente, que “reconceptualizó radicalmente el género al combinar la fórmula magical girl establecida con la figura de la heroína luchadora”⁷. Dentro de este período, se encuentra *CardCaptor Sakura* (1998), que se estudiará en la presente investigación.

Se eligió *CardCaptor Sakura* debido a que es uno de los animes representativos de este género. Muchos lo consideran como una de las mejores producciones del grupo de mangakas⁸ CLAMP, siendo uno de los títulos que estableció al grupo como uno de los creadores de

⁷ “ [...] radically reconceptualized the genre by combining the established magical girl formula with the figure of the fighting heroine” (Cavallaro, 2012, pp.84).

⁸ Palabra usada para referirse a los autores de manga.

manga más renombrados e influyentes (Cavallaro, 2012, 83). En el año 2005, TV Asahi publicó una lista de las cien series animadas favoritas de Japón, basada en una encuesta en línea de la población japonesa, donde CardCaptor Sakura quedó en el puesto 87⁹, y en la lista que publicó la cadena de televisión el año siguiente, el anime había subido al puesto 44¹⁰. El éxito del anime significó la producción de dos películas, CardCaptor Sakura: la película (1999) y CardCaptor Sakura: La Carta Sellada (2000); así como varios videojuegos, CD dramas y libros suplementarios.

En el 2016, el vigésimo aniversario de la serie¹¹ significó un renacimiento para esta. En honor al aniversario, se publicó el libro *Cardcaptor Sakura 20th Anniversary Illustration Book*, que es una recopilación de ilustraciones antiguas de la serie¹². El 03 de junio de ese mismo año, se empezó a publicar un nuevo manga, llamado *CardCaptor Sakura: Clear Card*, que continúa con las aventuras de Sakura y los demás personajes y el 07 de enero del 2018 se estrenó el anime basado en esta nueva aventura¹³. En febrero del 2018, abrieron en Japón tres cafeterías que siguen la temática de la serie en las ciudades de Tokyo, Osaka y Sapporo¹⁴. Ese año vio también la creación del Magical Art Museum, una exhibición de ilustraciones, obras de arte, vestuarios, peluches, entre otras cosas. La exhibición estuvo abierta de octubre de ese año hasta enero del 2019 en Tokyo, y de junio a septiembre del 2019 en Osaka¹⁵.

⁹ <https://www.animenewsnetwork.com/news/2005-09-23/tv-asahi-top-100-anime>.

¹⁰ <https://www.animenewsnetwork.com/news/2006-10-13/japan's-favorite-tv-anime>.

¹¹ Para el aniversario, se considera la fecha inicial de publicación del manga en mayo de 1996.

¹² <https://bibliotecasakura.blogspot.com/2018/03/ccs-20th-anniversary-ilust-collec.html>

¹³ <https://www.animenewsnetwork.com/news/2017-09-20/cardcaptor-sakura-clear-card-arc-tv-anime-slated-for-january-7/.121617>.

¹⁴ <https://soraneews24.com/2018/02/05/new-cardcaptor-sakura-cafe-opens-in-tokyo-two-other-cities-with-themed-food-drinks-and-art/>.

¹⁵ <https://jpninfo.com/174699>.

Más adelante, durante la década del 2000, empezó a surgir un tipo diferente de Magical Girl. Los nuevos animes buscaban experimentar con los elementos característicos de los animes Magical Girl y así nacieron animes como *Princess Tutu* (2002-2003) y *Puella Magi Madoka Magica* (2011), segundo anime que se analizará en esta investigación. Este último se volvió popular debido a la deconstrucción que hacía del género Magical Girl y de los elementos propios del mismo y trajo una ola de animes de este género más oscuros como *Symphogear* (2012) *Yuki Yuna is a Hero* (2014) y *Magical Girl Raising Project* (2016).

Puella Magi Madoka Magica se convirtió en un fenómeno social desde su estreno. El primer volumen del anime en Blue-Ray rompió el récord del mejor número de ventas en la primera semana de una serie anime en Japón con más de 50 mil copias vendidas, récord que luego fue roto por su segundo volumen, el cual logró vender 54 mil unidades¹⁶. Además, el capítulo 10 del anime fue seleccionado para formar parte del evento Kami Kai Theater como parte del Anime Contents Expo (2013) en Japón. Este evento mostró 24 episodios que dejaron una marca en la historia del anime del año 2000 al 2012¹⁷.

A parte de la serie original, *Madoka Magica* ha originado otros productos, como películas, mangas, juegos y una serie de manga spin-offs que siguen a otras Magical Girls, como *Puella Magi Kazumi Magica* (2012) y *Puella Magi Orico Magica* (2011). El éxito de la serie significa que en el 2020 se estrenó un nuevo anime spin-off llamado *Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story*, basado en un juego de celular del mismo nombre¹⁸.

¹⁶ <https://the-artifice.com/puella-magi-madoka-magica/>

¹⁷ <https://www.crunchyroll.com/es-es/anime-news/2013/03/24/24-anime-episodes-selected-for-kami-kai-theater-at-ace-2013>

¹⁸ <https://comicbook.com/anime/2020/02/06/madoka-magica-new-anime-streaming-english-dub-funimation/>

Los dos animes que se van a analizar son importantes referentes del género Magical Girls. Ambas series son consideradas entre los quince mejores animes Magical Girl de todos los tiempos por MyAnimeList¹⁹, mientras que el portal japonés Charapedia realizó una encuesta entre 10000 fans en el 2016 para escoger a sus Magical Girls favoritas, en donde Sakura quedó en tercer lugar y Homura y Madoka en segundo y primer lugar respectivamente²⁰.

Un aspecto interesante de Puella Magi Madoka Magica es que busca deconstruir al género Magical Girl y, debido a esto, juega con las convenciones que caracterizan a estos animes. La serie ha sido comparada con *Neon Genesis Evangelion* (1995), ya que ambos animes toman un género y lo analizan, de esta manera explorando temas que son usualmente ignorados en programas dirigidos a una audiencia joven²¹. Existe, además, un aspecto metatextual en la serie, ya que los personajes hablan de la existencia de Magical Girls como personajes existentes en este mundo, lo cual brinda mayor dimensión a la serie.

Con la creciente popularidad del anime, ha crecido también el interés académico por estas series. Dialnet, uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, contiene 11,307 documentos sobre este tema, entre artículos en libros y revistas, tesis y libros, mientras que la Biblioteca en línea de la Universidad de Sevilla arroja 56,556 resultados cuando se busca la palabra “anime”, e incluye libros, artículos, trabajos académicos, revistas y videos. Estas investigaciones cubren diferentes aspectos y referentes del anime, y no debe sorprender que existan trabajos previos que exploran la representación de género en los animes Magical Girl,

¹⁹ https://myanimelist.net/featured/1524/Top_15_Best_Magical_Girl_Anime_of_All_Time

²⁰ <https://soraneews24.com/2016/05/14/the-20-best-anime-magic-girls-as-chosen-by-10000-japanese-fans/>

²¹ <https://www.cbr.com/madoka-magica-evangelion-of-magical-girl-anime/>

como el ensayo de Catherine Bailey (2012) llamado “*Prince Charming by Day, Superheroine by Night? Subversive Sexualities and Gender Fluidity in Revolutionary Girl Utena and Sailor Moon*”. Por otro lado, se han realizado estudios sobre *Puella Magi Madoka Magica* específicamente. Por ejemplo, “*Remember Madoka: Transgressing the Magical Girl*” de Simon Gough (2011), donde el autor estudia las convenciones básicas de los animes Magical Girl en *Sailor Moon*, *CardCaptor Sakura* y *Magic Knight Rayearth* (1994-1995), para luego analizar cómo *Puella Magi Madoka Magica* deconstruye estas convenciones. La tesis de Gough es importante porque toca el tema de la deconstrucción del género Magical Girl, comparándolo con *CardCaptor Sakura* y con otros animes de la misma época. Sin embargo, la investigación centra su análisis solamente en dos escenas específicas de *Puella Magi Madoka Magica*, y no se adentra en la representación de roles de género y orientación sexual de ambos animes. El ensayo “*The Dark Twisted Magical Girls*” de Lien Fan Shen (2014), habla también de *Puella Magi Madoka Magica* y su transgresión de las convenciones, pero de nuevo se centra en la deconstrucción sin adentrarse a la representación de roles de género y orientación sexual.

Como hemos visto, la aceptación masiva entre el público global y la vigencia actual de *CardCaptor Sakura* y *Puella Magi Madoka Magica* muestran su valor como objetos de estudio para comprender mejor el género Magical Girl y, específicamente, su representación del género y la orientación sexual. Su relevancia no se reduce, sin embargo, a este impacto cultural. Como se ha mostrado, ambos animes constituyen también dos momentos señalados en la evolución del género Magical Girl. Dado que ya hay estudios de otros animes claves en esta evolución (*Sailor Moon*, *Magic Knight Rayearth*), hemos optado por aportar con nuestra tesis a las investigaciones sobre estas dos series más recientes. Además, como se ha señalado,

Puella Magi Madoka Magica, por su carácter deconstructor del género, se ha vuelto un momento especialmente relevante en la historia de la narrativa de las Magical Girls. Debido a esto, considero que mi investigación llenará un vacío en el campo de estudio de los animes Magical Girl y los animes en general y ayudará a tener una visión más clara de la representación de roles de género y orientación sexual en animes, especialmente de aquellos dirigidos a un público joven.

CAPÍTULO II. Marco Teórico

El presente capítulo desarrolla el marco teórico de la investigación, el cual está dividido en dos subcapítulos. El primero tratará sobre la definición de género, orientación sexual y la representación de género en el ámbito audiovisual, En el segundo subcapítulo, se hablará sobre el anime y, más específicamente, en el género de anime Magical Girl.

2.1. Representación de Género

2.1.1 Género

Debido a que la presente investigación busca analizar los roles de género ejercidos por los personajes principales y secundarios de los animes seleccionados, es necesario definir primero lo que es el género. El concepto de género como se entiende en la actualidad apareció por primera vez entre las feministas estadounidenses, quienes buscaban reemplazar términos como “sexo” o “diferencias sexuales” para alejarse del determinismo biológico que estos conceptos implicaban al hablar de una oposición sexual universal que definía a la mujer como la diferencia respecto del hombre (Scott, 1996, p.266; De Lauretis, 1989, p.7). Fue así que se introdujo un aspecto social a las distinciones basadas en el sexo y se comenzó a pensar en el sujeto social como “un sujeto constituido en el género, [...] no sólo por la diferencia sexual sino más bien a través de representaciones lingüísticas y culturales” (De Lauretis, 1989, p.8).

Es así que nace un nuevo concepto de género, que a diferencia del “sexo” no es un estado natural ya existente en los seres humanos, sino “la representación de cada individuo en términos de una relación social particular que pre-existe al individuo y es predicada en la

oposición conceptual y rígida (estructural) de dos sexos biológicos” (De Lauretis, 1989, p.11), lo que se conoce como el sistema sexo-género. Este sistema se basa en los conceptos que cada cultura tiene sobre lo masculino y lo femenino, y divide a los seres humanos en estas dos categorías complementarias aunque excluyentes (De Lauretis, 1989, p.11). Es así que el término género, para nuestra investigación, se refiere a un constructo social que puede variar de una cultura a otra y que incluye “todas las conductas, características y actitudes que se consideran masculinas o femeninas” (Puleo, 2006, p.13).

El género puede ser definido también como la relación entre “...el sexo de un individuo (género biológico); el sentido interno de una persona sobre sí misma como hombre, mujer, ambos o ninguno (identidad de género); así como las presentaciones y conductas externas de una persona (expresión de género) relacionadas a esta percepción, incluyendo su rol de género”²²

La expresión de género es cómo una persona expresa o presenta públicamente su identidad de género, a través de comportamientos y aspectos externos como la forma de vestir, voz, lenguaje corporal y otras formas de presentación. Las personas también pueden expresar su género a través de su nombre propio y los pronombres que utilizan. Además, las personas asignan un género a otras personas basándose en estos atributos. Todas las personas, sin importar su identidad de género, tienen una expresión de género y la pueden expresar de distintas maneras. La expresión de género no debería ser vista como una indicación de la orientación sexual (Ottawa-Carleton District School Board, 2016, p.10).

²² “[...] an individual’s sex (gender biology), one’s internal sense of self as male, female, both or neither (gender identity) as well as one’s outward presentations and behaviors (gender expression) related to that perception, including their gender role” (Genderspectrum).

Por otro lado, los roles de género se refieren al concepto que tiene una sociedad sobre cómo los hombres y mujeres deberían actuar y comportarse. “Los roles de género están basados en normas, o estándares, creados por la sociedad”²³. Es decir, los roles de género varían de cultura a cultura, de sociedad a sociedad, y se van modificando con el tiempo. Estos roles de género son enseñados a los niños desde la infancia y a través de cada aspecto de sus vidas.

La socialización de género ocurre a través de agentes como la familia, la educación, los amigos, la cultura, la comunidad, los medios de comunicación, la religión. Es así que los niños adoptan comportamientos que son recompensados con amor y elogios, mientras que eliminan comportamientos que son castigados. Los agentes crean y mantienen expectativas normativas para comportamientos específicos de cada género (Planned Parenthood; Boundless, 2017; Genderspectrum). Además, “una exposición repetida a estos agentes a lo largo del tiempo conduce a las personas a sentir que están actuando de manera natural basada en su género, en vez de estar siguiendo un rol construido socialmente”²⁴.

Otro concepto que necesitamos definir para el desarrollo de la investigación es el de heteronormatividad. Este concepto lo entendemos como un entramado de valores que implican “el entrelazamiento de heterosexualidad, reproducción biológica, cultura de la reproducción, e identidad personal.” (Warner, 1991, p.9). Esto implica asumir que el sexo sólo tiene como fin la reproducción, es decir que sólo contempla como legítimo el sexo entre parejas heterosexuales con el fin de reproducirse. Dentro de otros presupuestos asume que

²³ “Gender roles are based on norms, or standards, created by society” (Boundless, 2017).

²⁴ “repeated exposure to these agents over time leads people into a false sense that they are acting naturally based on their gender, rather than following a socially constructed role” (Boundless, 2017).

“no hay padres gays o madres lesbianas, que la gente que tiene sexo gay no tiene sexo de otro tipo, que los heterosexuales sólo tienen sexo cuando se reproducen, que el sexo siempre significa copulación, que el narcisismo parental es una conciencia mayor.” (Warner, 1991, p.10)

Esta última idea quiere decir que “la reproxualidad involucra más que la reproducción, incluso más que la reproducción obligatoria; involucra una relación de cada uno que encuentra su propia temporalidad y la realización en la perduración generacional.” (Warner, 1991, p.9). En conclusión, podemos asumir que la ideología heteronormativa plantea a la heterosexualidad como lo normalizado, y pone como lo alternativo a las opciones sexuales diferentes a esta. Con ideología nos referimos al carácter no cuestionado de estas presuposiciones y a la reprobación valorativa - muchas veces, violenta - de quien piense, sienta o viva en forma diferente a lo que ellas señalan.

2.1.1.1 Identidades de género

La identidad de género es el concepto que tiene una persona sobre si es una mujer, un hombre, ninguno u otro punto del espectro de género; es cómo las personas se perciben a sí mismas y cómo se identifican respecto a su identidad y expresión de género. Si esta percepción coincide con “las expectativas socialmente impuestas sobre el comportamiento que debería tener una persona en función al sexo que se le asignó al nacer” (Colectivo No Tengo Miedo, sf), se habla de una persona cisgénero. Sin embargo, si la autopercepción de género y las expectativas de la sociedad no coinciden hablamos de personas transgénero.

Algunas personas transgénero pueden escoger usar hormonas, o realizar la cirugía de reasignación de sexos, como pueden escoger no alterar sus cuerpos. La identidad de género está separada de la orientación sexual, por lo que una persona transgénero puede identificarse como gay, lesbiana, heterosexual, bisexual u otro.

A parte de las personas transgénero, también tenemos a la identidad de género no binaria, que es una identidad de género que no se encuentra en el binario hombre-mujer. Se utiliza para describir a alguien cuya identidad de género no es exclusivamente masculina o femenina. Esta identidad puede mezclar elementos de cómo es un hombre o una mujer, o puede ser completamente diferente a lo que se considera masculino y femenino. Incluso, hay personas que no se identifican con ningún género (Abrams, sf; National Center for Transgender Equality, 2016).

La identidad de género no binaria es considerada un término global que abarca identidades más específicas. Estas pueden ser agénero, que se refiere a alguien que no tiene una identidad de género o consideran que tienen un género neutral; bigénero, que describe a personas que tienen dos identidades de género, típicamente masculina y femenina; y gender fluid, que describe a una persona que experimenta una fluctuación entre distintas identidades de género (Valens, 2017). Es importante notar que ser transgénero no es lo mismo que ser no binario, ya que la mayoría de personas transgénero tienen una identidad de género que es masculina o femenina, y se identifican como hombres o mujeres (National Center for Transgender Equality, 2016).

Hablar de personas transgénero y no binarias significa un quiebre en el sistema binario de sexo/género que resulta difícil de aceptar y entender por las personas, por lo que genera rechazo y violencia. El Binarismo de género es un sistema social donde se piensa que las personas tienen uno de dos géneros: hombre o mujer, que corresponden al sexo biológico. En este sistema, no existe la posibilidad de vivir entre géneros o de tener un género que es fluido y no estático, y es rígido y restrictivo para las personas que sienten que el sexo que se les fue asignado al nacer no coincide con su género (Ottawa-Carleton District School Board, 2016, p.10).

2.1.2 Orientación Sexual

La orientación sexual se refiere a “un patrón perdurable de atracciones emocionales, románticas y/o sexuales hacia hombres, mujeres o ambos sexos”²⁵. Quiere decir que no solo se refiere a conductas sexuales, sino a vínculos más profundos que incluyen metas y valores compartidos. La orientación sexual “define al grupo de personas en el que alguien puede establecer relaciones románticas satisfactorias”²⁶.

Además, se refiere al sentido de identidad de cada persona basada en dichas atracciones y la pertenencia a una comunidad de otros que comparten esas atracciones. Las atracciones que forman parte de la orientación sexual emergen por lo general entre la etapa media de la niñez y el principio de la adolescencia, y no necesitan de experiencia sexual previa para surgir (American Psychological Association, 2012).

²⁵ “[...] an enduring pattern of emotional, romantic and/or sexual attractions to men, women or both sexes” (American Psychological Association, 2012)

²⁶ “[...] defines the group of people in which one is likely to find the satisfying and fulfilling romantic relationships” (American Psychological Association, 2012).

Dos conceptos importantes para mi investigación son el de heterosexismo y el del privilegio heterosexual. El primero se refiere a la suposición, explícita o implícita, de que todas las personas son heterosexuales, y que esta orientación sexual es la norma y la orientación normal y natural. Es una forma sutil de opresión ya que refuerza la invisibilidad de las personas LGTBIQ y excluye sus necesidades y problemas. Relacionado a eso, el privilegio heterosexual se refiere a los privilegios, explícitos o implícitos, que las personas tienen si son heterosexuales. Por ejemplo, poder expresar afecto como besos en público sin temor a ser amenazados o ridiculizados. Un ejemplo de heterosexismo es cuando la audiencia asume la orientación sexual de los personajes de una serie o película, ya que se asume que todo personaje es heterosexual a menos que se indique lo contrario.

2.1.2.1 Comunidad LGTBIQ

El término LGTBIQ (o más comúnmente LGTB) es un conjunto de siglas que se utiliza para hablar de personas lesbianas, gays, transgénero, bisexuales, intersexuales y queer. Este término ha creado un tipo de solidaridad entre los diferentes individuos y comunidades, cada uno diferente al otro, pero unidos por un deseo de transgredir y desestabilizar las reglas sociales, con la intención de eliminar cualquier diferencia o desigualdad (Palazzani, 2013, pp. 45 y 46).

El término engloba a distintos tipos de personas. Primero, al conjunto de personas no heterosexuales. Entre ellas tenemos a lesbianas, gays y bisexuales. Una lesbiana es “una persona que se identifica como mujer y que se siente sexual y/o afectivamente atraída hacia personas que se identifican como mujeres” (Colectivo No tengo Miedo, sf), mientras que una persona gay es alguien que “se identifica como hombre y que se siente sexual y/o

emocionalmente atraída hacia personas que se identifican como hombres” (Colectivo No tengo Miedo, sf). Este término puede ser utilizado para referirse a cualquier persona que se sienta atraída hacia personas de su mismo sexo/género, pero es usualmente usado solo para hablar de hombres que sienten este tipo de atracción. Una persona bisexual es aquella que se siente física y/o emocionalmente atraída hacia personas de todos los sexos o géneros. Una persona bisexual puede tener una preferencia por un género sobre el otro. (Colectivo No tengo Miedo, sf)

Segundo, el término LGTBIQ engloba “a aquellas cuya presentación de género no necesariamente se corresponde con lo que se esperaría de ellas en función a su sexo biológico (hombres y mujeres transgénero, travestis, transexuales, personas de género no binario) y 3) a aquellas personas cuyo aparato reproductivo y/o anatomía sexual no encaja en las definiciones tradicionales de sexo masculino o femenino (intersexuales)” (Colectivo No tengo Miedo, sf). Una persona intersexual es aquella que tiene una anatomía sexual y/o aparato reproductivo que es una mezcla entre lo que caracteriza a lo femenino y masculino. Este término ha reemplazado al término “hermafrodita”.

Finalmente, incluye al término queer, que es un término global que incluye un rango amplio de identidades sexuales y de género. Se refiere a “una persona que se ubica fuera del sistema sexogénero heterobinario y que prefiere no ser específicamente delimitada” (Colectivo No tengo Miedo). Queer es también utilizado para referirse a toda persona no heterosexual y/o no cisgénero. Antiguamente el término queer se utilizaba como un insulto; recientemente, muchas personas LGTB han empezado a usar este término, tratando de reclamarlo como

parte de la comunidad LGTB, pero todavía hay personas que ven al término con connotaciones negativas (Colectivo No tengo Miedo).

2.1.3 Representación de Género en lo Audiovisual

Como se ha mencionado anteriormente, los roles de género son socializados a través de diversos agentes, entre los que se encuentran los medios de comunicación. “Los medios de comunicación son un elemento central de la vida moderna, mientras que el género y la sexualidad permanecen al centro de cómo pensamos acerca de nuestras identidades”²⁷.

De todos los medios de comunicación, el relato audiovisual es considerado como una de las formas de representación más influyentes debido a que tiene una mayor similitud con su referente y simula ser un reflejo de la realidad. Plaza Sánchez indica que el relato audiovisual tiene la capacidad de “construir una imagen del mundo en nuestras cabezas, y transmitirnos así valores, conocimientos y emociones” (2010: 25, extraído de Álvarez Hernández, 2015, p.4). Para Pilar Aguilar, “la imagen modela en gran medida la representación mental que nos hacemos del mundo. La ficción audiovisual resulta, pues, una poderosísima maquinaria de simbolización, de representación ideológica” (Aguilar, 2004, p.6).

La razón por la que el relato audiovisual tiene tal influencia sobre el espectador se debe a dos razones. Primero, debido a su capacidad emotiva, ya que la imagen nos hace identificarnos con el punto de vista que el lenguaje audiovisual fabrica, apelando a nuestras emociones y

²⁷ “Media and communications are a central element of modern life, whilst gender and sexuality remain at the core of how we think about our identities” (Gauntlett, 2008, p.1).

sentimientos, lo cual hace más fácil que los mensajes pasen desapercibidos. Segundo, debido a

“su apariencia de ser un simple reflejo inocente de lo real. La “credulidad” del público espectador se consigue mediante el funcionamiento de los códigos cinematográficos (montaje en continuidad, encuadre, primeros planos, estructuras de contraplanos, planos subjetivos, etc.). De manera que necesitamos desmontar esos códigos para poner en evidencia que la imagen no muestra el mundo real sino un modelo preconcebido de ese mundo”.(Aguilar, 2004, p.6).

El relato audiovisual funciona como un agente socializador de los roles de género a través de su representación de hombres y mujeres y las relaciones que se dan entre estos. Es importante entonces ver qué tipo de roles de género se representan y cómo se muestran estos audiovisualmente. Tomaremos como referencia general los estudios realizados en el ámbito anglo-sajón sobre sus producciones audiovisuales

Empezando en un ámbito cuantitativo, tenemos el estudio realizado por Lauzen and Dozier de la representación de la mujer en los programas de televisión prime time de Estados Unidos y del Reino Unido de los años 1995 y 1996. El estudio encontró que los hombres constituían el 63% de los roles con líneas, mientras que las mujeres constituían el 37% restante; y que 43% de los personajes importantes eran mujeres. Además, se analizó los roles de los hombres y mujeres en las conversaciones mostradas en pantalla, registrando la cantidad de control que los personajes ejercían en el diálogo, el poder del lenguaje usado y la frecuencia con que

daban consejos directos, y se concluyó que los hombres y las mujeres eran iguales en este respecto.

Los mismos investigadores volvieron a realizar un estudio en el año 2006 que sugiere que no mucho cambió en una década. Los investigadores analizaron 129 programas estadounidenses (entre ellos, comedias, dramas y programas realities) contabilizando todos los personajes que aparecen en la pantalla y tienen al menos una línea en un solo episodio. Se descubrió que 61% de los personajes eran hombres, mientras que el 39% eran mujeres. Los programas realities tenían una mayor proporción de mujeres (42%) que los dramas y comedias (38%) (Gauntlett, 2008, p.63-65).

Por otro lado, tenemos el estudio realizado por el Instituto Geena Davis sobre Género en los Medios en el año 2015 donde analiza los personajes femeninos en películas populares de once países distintos. De 5,799 personajes principales a lo largo de 120 películas, el estudio indicó que solo el 23% de las películas contaba con una mujer protagonista, mientras que sólo un 31% de los personajes que hablan son mujeres. Además, las mujeres tienen cinco veces más probabilidad que los hombres de recibir un comentario basado en su aspecto físico, y un 36% de las adolescentes y un 32% de las mujeres adultas que aparecen en las películas lo hacen significativamente sexualizadas. Finalmente, se descubrió la existencia de una representación de profesiones prestigiosas asumidas por hombres en un número muy superior respecto al de mujeres (Álvarez Hernández, 2015, p.8-9).

Estos estudios nos permiten ver que la cantidad de personajes femeninos no ha cambiado mucho a través de las décadas. Los dos primeros estudios se centran en programas televisivos

estadounidenses, mientras que el último estudio analiza películas en diversos países, pero se ve un patrón en los resultados. Los personajes femeninos son un 30-40% del total de personajes, lo cual muestra una desigualdad con la cantidad de personajes masculinos.

En cuanto a la manera cómo los personajes son representados, según Gauntlett, para los años 90's los productores de programas de televisión habrían llegado a un tipo de modelos de masculinidad y feminidad que no ofendían al público, mostrando a los hombres y mujeres como iguales en valor, pero diferentes. A pesar de esto, la mayoría de programas seguían revolviendo alrededor de un personaje principal masculino, aunque programas con mujeres al centro empezaron a existir (2008, p.65).

Sin embargo, para Felicidad Loscertales todavía existe un desequilibrio en cómo los géneros son presentados, mostrando la imagen de hombres y mujeres como seres completamente diferentes y utilizando una variedad de estereotipos tradicionales generalizados, donde las mujeres salen desfavorecidas (2008, extraído de De la Iglesia, 2014, p.21). Juan Plaza menciona que los atributos tópicamente aplicados a los hombres son: “líderes, competitivos, dominantes, individualistas, masculinos, con personalidad fuertes, agresivos o ambiciosos”; en cambio, “los rasgos asociados al estereotipo femenino definen a las mujeres como compasivas, comprensivas, complacientes, desenvueltas, con actitudes firmes, afectuosas o cariñosas” (Plaza, 2010: 30, extraído de Álvarez Hernández, 2015, p.11).

Virginia Guarinos identifica una serie de tópicos femeninos tradicionalmente reproducidos entre los cuales están: la chica buena, el ángel, la virgen, la chica mala, la femme fatale, la

solterona, la mater amabilis, la mater dolorosa, la madrastra, la Cenicienta, la viuda negra y la superheroína (2008, extraído de Álvarez Hernández, 2015, p.12-13).

Pilar Aguilar identificó algunas constantes en la representación de los personajes femeninos: Concluye que en la mayoría de productos audiovisuales el punto de vista es androcéntrico, es decir, los protagonistas son hombres y las historias son contadas desde sus perspectivas. El hombre es el sujeto de acción, mientras que las mujeres son un objeto de visión y cumplen un rol secundario, que Aguilar llama episódico. Las mujeres cumplen el rol de trofeo, de descanso, de peligro o de ayuda en la vida del hombre.

Además, menciona que el cuerpo de la mujer es un cuerpo manipulado y troceado por la cámara. Esto se puede observar en el uso de primeros planos estáticos que de una manera desmembra visualmente al cuerpo de la mujer como si lo importante fueran sus partes (nalgas, pecho, piernas, boca) y no su todo. Esto se debe a que la mayoría de productos audiovisuales muestran una visión heterosexual masculina. Las relaciones sexuales se basan en el modelo tradicional heteronormativo y son narradas desde la visión y genitalidad del hombre (Álvarez Hernández, 2015, p.10) Se muestra a la mujer como satisfecha por la sexualidad masculina pero sin una sexualidad propia.

Para Aguilar, las mujeres quedan tan asimiladas al mundo masculino que, cuando aparecen personajes femeninos con características no tradicionales, estos tienden a adoptar los modos y maneras masculinos. Álvarez Hernández menciona cómo cuando se le quiere dar protagonismo a una mujer se masculiniza sus acciones, pero no su iconografía. Las mujeres siguen siendo hermosas, muy femeninas y erotizadas (2015, p.11).

Finalmente, Aguilar menciona que con frecuencia las mujeres no tienen criterios ideológicos o políticos y que suelen ser seres caprichosos, incongruentes, absurdos, torpes, inútiles. Por ejemplo, en las películas de aventura los personajes femeninos son mayormente un peligro añadido que el protagonista masculino tiene que soportar y salvar (Aguilar, 2004, p.9).

Por otro lado, Álvarez Hernández indica que los hombres son quienes dominan el espacio profesional mientras que las mujeres dominan el ámbito doméstico. Además, los personajes femeninos entablan poca comunicación entre sí y cuando lo hacen es sobre las relaciones con los hombres, el hogar o la estética. En cambio, los personajes masculinos comparten aficiones y problemas; son ellos los que toman la iniciativa, los que desencadenan conflictos y los que los resuelven (2015, p.11).

En 1985, surgió el Test de Bechdel, creado por la novelista gráfica y activista feminista Alison Bechdel, que consta de tres requerimientos que una película debería de alcanzar para poder tener un mínimo de representación femenina. Primero, que existan al menos dos personajes femeninos con nombre. Segundo, que estos personajes conversen entre ellas, y finalmente, que esta conversación sea sobre algo que no sean los hombres. Esta prueba demostraría que la película muestra que el mundo no sólo está poblado por hombres, que las mujeres hablan entre ellas al igual que lo hacen los hombres, y que existen espacios donde el hombre no tiene que estar constantemente presente (De Almeida, 2012, p.27).

Pasando al tema de la representación de orientaciones sexuales alternativas, las mujeres lesbianas, los hombres gays y las personas bisexuales han permanecido escondidas por

décadas. El primer drama serial en incluir personajes gays recurrentes fue el programa australiano *Number 96* (1972-1977), que luego fue adaptado para el público estadounidense donde se eliminaron todos los personajes homosexuales. A partir de este momento empezaron a aparecer personajes gays en otros programas pero seguían siendo escasos hasta los años noventa donde los hombres gays se volvieron más comunes especialmente en la televisión británica. En esta década, las mujeres lesbianas se volvieron más visibles como personajes recurrentes en la televisión. La representación de estos personajes como mujeres jóvenes y atractivas pudo ayudar a cambiar el errado estereotipo de cómo las mujeres lesbianas se ven. En décadas recientes, el público se ha acostumbrado a representaciones de personajes gays y lesbianas recurrentes, donde sus orientaciones sexuales son tomadas como algo común. Sin embargo, estas representaciones siguen siendo escasas, especialmente aquellas que muestran a personas bisexuales o transgénero (Gauntlett, 2008, p.88-92).

En las películas, siguen habiendo pocos casos de personajes gays o lesbianas como personajes principales, siendo estas películas consideradas como “películas de temática gay” o “alternativas”, lo cual disminuye su impacto en la sociedad. Las películas populares muestran cada vez más a personajes no heterosexuales en roles secundarios, aunque estos suelen mostrar el estereotipo del “mejor amigo gay” que es sabio y sensible y que ayuda al personaje principal a encontrar la felicidad (Gauntlett, 2008, p.93).

2.1.3.1 Queer subtext vs Queerbaiting

La diferencia entre queer subtext y queerbaiting llama la atención sobre el tipo de presencia de personajes queer en producciones audiovisuales. El Queerbaiting se da cuando los productores de televisión muestran personajes que actúan en maneras que hacen creer que son

canónicamente gay o bisexuales, pero que finalmente proclaman su heterosexualidad. Usualmente se da entre dos personajes, donde se resalta la tensión homoerótica entre los dos, para luego negar una atracción entre ellos (Deshler, 2017, p.32; Baker-Whitelaw, 2014). Esto implica que para que haya queerbaiting se necesita la negación del subtexto queer que pueda haber entre dos personajes.

Es decir, no todo el subtexto queer es queerbaiting. Hay veces en que un escritor introduce esta clase de subtexto pero no logra concretarlo por diferentes razones. Un ejemplo, es el caso de la serie de animación estadounidense *La Leyenda de Korra* (2012), donde los creadores querían incluir una pareja LGTB pero fueron limitados por las demandas de la cadena de televisión *Nickelodeon*²⁸. “En el pasado, el subtexto era la única manera para los escritores de evitar las pautas de censura puritanas, en todo desde *Strangers on a Train* de Alfred Hitchcock en 1951, a *Xena: Warrior Princess*”²⁹.

En los años 1930 al 1968, hubo en Estados Unidos una prohibición legal en la representación de personajes queer o de homosexualidad en las películas de Hollywood. Esto significó que, para poder engañar a los censores, los directores codificaban a sus personajes queer con ciertas características, que terminaron asociándose con connotaciones negativas. Esto debido a que varios villanos fueron codificados como queer, presentando características como

“[...] estar bien vestidos; tener manierismos o maneras de hablar femeninas;
ser aristocráticos en conducta, riqueza y apariencia; ser aduladores; tener

²⁸ <https://bryankonietzko.tumblr.com/post/105916338157/korrasami-is-canon-you-can-celebrate-it-embrace>

²⁹ “In the past, subtext was the only way for screenwriters to get past puritanical censorship guidelines, in everything from Alfred Hitchcock’s *Strangers on a Train* in 1951, to *Xena: Warrior Princess*” (Deshler, 2017, p.32; Baker-Whitelaw, 2014).

extravagantes gestos con las manos, maneras de vestir, y decoración en sus casas/guaridas; tener poco a ningún interés en las mujeres; ser intrigantes y maliciosos”³⁰.

Así vemos como tanto queer coding como queerbaiting tienen connotaciones negativas. A pesar de que no todo el subtexto queer es considerado queerbaiting, es importante reconocer que “[...] presentar subtexto como una representación legítima es una manera humorística de insertar la idea de lo queer sin tener que realmente considerar la escasez real de visibilidad cultural de las personas queer”³¹. Esto significa que llenar un producto audiovisual con subtexto queer sin llegar a una representación textual de este tipo de personajes sigue siendo problemático. Esto es importante porque la falta de adecuadas y positivas representaciones de personas queer en los medios audiovisuales tiene un profundo efecto en las vidas de las personas LGTB (Panigrahi, 2012, p.11).

2.2 Género, familia y orientación sexual en Japón

Como nuestro objeto de estudio proviene del Japón es necesario situar, al menos en forma general, la problemática del género en ese país. Japón ha sido influenciado por el Confucianismo y los ideales que promueve esta doctrina. El Confucianismo le da mucha importancia a la familia, siendo los hombres considerados la cabeza del hogar, y los valores de la lealtad y el coraje juegan un rol importante en la vida de las personas. Es así que “[...]”

³⁰ “[...] being well-dressed; having feminine mannerisms or manner of speech; being aristocratic in manner, wealth and appearance; being a smooth talker; having flamboyant hand gestures, manners of dress, and decor in their homes/lairs; having little to no interest in women; being conniving or catty”. (The Rogue Feminist, 2013).

³¹ “[...] claiming subtext as legitimate representation is a way to jokingly insert the idea of queerness into the programming without actually considering the real paucity of cultural visibility of queer people” (Panigrahi, 2012, p.11).

los hombres debían mostrar lealtad hacia sus superiores mientras que las mujeres debían mostrar lealtad hacia sus familias y sus contrapartes masculinas³². Se esperaba que las mujeres se casaran, produjeran herederos y manejaran la casa. Una mujer podía ser regresada a su familia si no podía producir a un heredero. El linaje familiar era más importante que el matrimonio (Kincaid, 2014).

Se dio un gran cambio durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Código Civil de 1947 le otorgó a las mujeres el derecho de poseer una propiedad, de heredar propiedades familiares, de casarse y divorciarse libremente, de votar y de tener derechos paternos. A pesar de esta igualdad legal, en la práctica las mujeres no eran iguales y se seguía esperando que ellas cuiden del hogar mientras que los hombres eran los jefes de las familias. Sin embargo, este nuevo Código Civil marcó un cambio en la manera de pensar de las personas y después de la Segunda Guerra Mundial, se dio un cambio en los roles de género tradicionales (Kincaid, 2014)

La discriminación debido al género se volvió ilegal bajo la nueva Constitución japonesa. Además, la Segunda Guerra Mundial trajo bastante influencia de Estados Unidos y terminó con la sociedad feudal de Japón. “Los roles de género japoneses modernos se convirtieron en una mezcla rara de puntos de vista americanos y puntos de vistas tradicionales durante este tiempo³³”.

En la actualidad, los roles de género en Japón están cambiando. Las mujeres siguen teniendo el control sobre el manejo del hogar, mientras los hombres se dedican al trabajo, pero

³² “[...] men were to display loyalty to their superiors as women were to display loyalty to their family and their male counterparts” (Yarna, 2017).

³³ “Modern Japanese gender roles took on an odd mix of American views and traditional views during this time” (Kincaid, 2013).

lentamente más mujeres deciden trabajar y estudiar. Cada vez hay más mujeres que tienen una educación universitaria. Además, se está volviendo más aceptable que las personas no se casen tan jóvenes. Antiguamente, una mujer tenía que estar casada antes de los 27 años (Kincaid, 2013).

Por otro lado, cada vez más mujeres tienen trabajos de medio tiempo y de tiempo completo. Tanto hombres como mujeres se sienten más satisfechos en hogares con doble ingreso monetario y los roles familiares se están compartiendo cada vez más (Kincaid, 2013). A pesar de esto, “[...] en el 2007, los hombres japoneses promedian solo 30 minutos de labores del hogar, cuidado de los hijos, y cuidado de ancianos cada día”³⁴. Esto se debe a la falta de tiempo. En Japón, se espera que los hombres sean los trabajadores ideales, y muchas veces tienen un exceso de trabajo y son mal pagados (Kincaid, 201).

Además, el valor de la lealtad sigue teniendo importancia en el Japón moderno y esta se demuestra con la lealtad hacia tu empresa. Las compañías japonesas practican un modelo de “empleo de por vida”, llamado un “acuerdo de caballeros”, donde los trabajadores generalmente se quedan en una compañía desde la universidad hasta la jubilación y, a cambio, la compañía les otorga una posición informal (Beauchamp, 2013). Esto crea un sistema donde los hombres no pueden tomarse el tiempo libre, ya que es tiempo que debería estar dedicado a la empresa. Esto, sumado con la idea de que los niños tienen derecho a contar con un padre a tiempo completo, hace que la mujer sea la que ocupe este rol de madre

³⁴ “[...] in 2007, Japanese men average only 30 minutes of housework, child care, and elder care each day” (Kincaid, 2014).

a tiempo completo. “Las mujeres tienen derecho a casi nada además que a la maternidad; los hombres no tienen derecho a nada más que a trabajar”³⁵.

La maternidad es considerada la característica definitoria de una mujer y es comparada con la adultez. Esto ocasiona que las mujeres japonesas tengan problemas al crear su propia identidad separada de las expectativas culturales. Además, es por esto que la idea del *shoujo* - el género en manga y anime con protagonistas o temática de mujeres adolescentes - creó polémica cuando apareció, ya que se trata de un medio que se encuentra entre la niñez y la maternidad (Kincaid, 2013).

Por otro lado, hasta el siglo XIX, la cultura japonesa tenía una visión más tolerante acerca de la homosexualidad que Europa, debido a la fuerte presencia del Cristianismo en este continente. Japón aceptaba el amor entre hombres y actitudes homosexuales eran vistas como normales. Sin embargo, esto cambió al final de la era Meiji (1868-1912), donde la modernización causó “la adopción de concepciones médicas occidentales de la homosexualidad como una enfermedad, de manera que este comportamiento era visto cada vez más como anormal”³⁶.

No fue hasta el año 1990 que ocurrió un incidente que mostraría un cambio en la percepción de la sociedad japonesa sobre la homosexualidad, conocido como el incidente de Fuchū Youth House. La importancia de este incidente radica en que la Corte Distrital de Tokyo se refirió a la homosexualidad como “[...] una orientación sexual en la cual las personas están atraídas a otras del mismo sexo, y reconoció formalmente el prejuicio y la opresión contra las personas

³⁵ “Women are entitled to not much beyond motherhood; men are not entitled to much beyond work (Bae, 2010)” (Kincaid, 2014).

³⁶ “the adoption of the Western medical conceptions of homosexuality as an illness, so that this behavior was increasingly seen as abnormal” (Kaku, 2015).

gays y lesbianas en la sociedad”³⁷. Además, instó al gobierno a tener una especial consideración hacia los homosexuales y a asegurar sus derechos, considerando inaceptable que una figura pública sea ignorante o indiferente a los problemas de esta minoría.

Pero solo sería hasta cuatro años más tarde que la Sociedad Japonesa de Psiquiatría y Neurología dejaría de clasificar a la homosexualidad como una enfermedad (GayJapanNews et al, 2008, p.3). Y es durante la segunda mitad de la década de los 90’s que se empezó a visibilizar el movimiento de los derechos LGTB, gracias en parte a la aparición de dos revistas gays, *Badi* y *G-men*. Ambas revistas se volvieron muy populares y ayudaron a expandir un discurso positivo y abierto sobre la vida de los homosexuales y sobre la sexualidad en general, incluyendo discusiones relacionadas con el VIH (Lunsing, 2005, p.145).

En el 2003, se aprobó la ‘Ley sobre Casos Especiales en el Manejo del Género para Personas con Trastorno de Identidad de Género’ en Japón. Este decreto permite que las personas que han sido diagnosticadas con disforia de género puedan cambiar su género legalmente en el registro familiar. Sin embargo, se requiere tener condiciones específicas como tener más de 20 años de edad y no estar casado, lo cual significa una barrera discriminatoria para muchas personas transgénero (Kaku, 2015, GayJapanNews et al, 2008, p.3). Ser ‘queer’ no es ilegal pero no existen leyes que protejan a las personas por su orientación sexual, lo cual hace posible que ocurra discriminación en el trabajo. Además, solo se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo en el distrito de Shibuya, Tokio.

³⁷ “[...] a sexual orientation in which people are attracted to others of the same sex, and formally acknowledging the prejudice and oppression against gay and lesbian people in society” (Kaku, 2015).

A pesar de esto, Japón no tiene una fuerte oposición moral y religiosa contra las minorías sexuales. No existen organizaciones religiosas o partidos políticos que se opongan específicamente a la comunidad LGTB y un estudio realizado el 2013 muestra que menos de la tercera parte de japoneses considera a la homosexualidad como inaceptable moralmente. La mayoría de japoneses no son conscientes de la comunidad LGTB o no les interesa (Snow, 2015, p. 30-31). Es por esto que Linehan considera que los obstáculos más importantes al progreso de los derechos LGTB en Japón son la falta de información de confianza, falta de conocimiento y discusión pública, la inercia social y cultural, y una falta de apropiación y apoyo por parte de las mismas personas LGTB japonesas (2015, p.9).

Unido a esto, está la errónea idea de que Japón acepta a la comunidad LGTB debido a la presencia de personajes abiertamente homosexuales. Por ejemplo, en el J-Pop, aparecen personajes como drag queens o cross-dressers. Sin embargo, esto se puede explicar porque Japón siempre ha tenido una tolerancia silenciosa por personajes atípicos que no cambian el estatus quo (Snow, 2015, p.29). Según Snow (2015, p.31), “Japón tiene una reputación global de un país que es demasiado liberal en cuanto a pornografía y a la imágenes hipersexualizadas de mujeres jóvenes en el manga y el anime y demasiado reprimido en cuanto a su registro incompleto de los derechos humanos”³⁸.

³⁸ “Japan has a global reputation as a country that is far more untamed in pornography and hyper-sexualized images of young women in manga and anime and far too tame about its incomplete record on human rights” (Snow, 2015, p.31).

2.3 Representación de Género en los animes *Magical Girl*

2.3.1 Anime

Una definición común del “anime” es “una palabra que designa a la animación japonesa exclusivamente y proviene del término “animation” en inglés”. (Balderrama y Pérez, 2009, p.17). Sin embargo, Iván Rodríguez encuentra en esta definición dos restricciones: “La primera, considerar que toda obra de animación realizada en Japón es un anime, y la segunda, que el anime sólo se puede realizar en Japón” (2014, p.40).

Respecto a lo último, Rodríguez menciona que existen diferencias en estilo en muchas producciones japonesas que las alejan de los animes, habiendo autores que toman esta oposición como un punto fundamental de sus obras (2014, pp.40-41). Por lo que, el anime representa “[...] un estilo visual de animación particular que utiliza significantes únicos para representaciones culturales japonesas incluyendo el sonido y la música”³⁹.

Este estilo único se vio influenciado por las obras de Disney que llegaron a Japón luego de la derrota que sufrió el país en la Segunda Guerra Mundial. Esta época de postguerra añadió una serie de condiciones que se volvieron elementos “indispensables para la aparición del manga actual (denominación del manga que aparece tras las creaciones de Osamu Tezuka⁴⁰) y de forma posterior el anime” (Rodríguez, 2014, p.41).

³⁹ “[...] a particular visual style of animation which uses unique signifiers for Japanese cultural representations including sound and music” (Tomos, 2013, p.16).

⁴⁰ Osamu Tezuka es un autor de manga y animador japonés, considerado como el “padre del anime” y el “dios del manga” (Rodríguez, 2014, pp.41).

Por otro lado, el anime es un medio que está dirigido a una amplia gama de la población japonesa y se pueden encontrar todo tipo de trabajos. “Esto incluye animación orientada hacia niños, adolescentes y adultos, variando de historias simples, hasta romances, pornografía y trabajos con una aptitud por historias estupendamente escritas”⁴¹.

Esto va en oposición a la visión que se tienen en Occidente sobre la animación, ya que esta es usualmente vista como un entretenimiento solo para niños. En Japón, el anime explora temas como identidad de género, la relación entre los humanos y la tecnología y las tensiones de la vida contemporánea. Esto demuestra la sofisticación y complejidad del anime y prueba que la animación puede ser utilizada para tratar temas profundos (Tomos, 2013, p.18).

Es así como las películas tradicionales de Hollywood reflejan un cine de seguridad o alivio, donde lo esperado ocurre y los problemas son resueltos satisfactoriamente. El anime, por el contrario, refleja un cine de inseguridad, las narrativas pueden llegar a ser complicadas, filosóficas, donde el miedo es una constante. Las resoluciones son muchas veces trágicas o abiertas. “Parte de la atracción del anime está en la incertidumbre de los contextos cinematográficos reflejando la incertidumbre de las vidas de las personas en una sociedad global”⁴². Además que, a diferencia de la industria de animación en los Estados Unidos donde la programación de niños está mayormente orientada hacia niños pequeños, la industria de animación japonesa está orientada hacia ambos sexos a través de un amplio grupo de edad (Boden, 2011, p.1).

⁴¹ “This includes animation catered for children, teens and adults, ranging from simplistic stories, to romance, pornography and works with a flair for superbly written storylines” (Boden, 2001, p.2).

⁴² “[...] part of the appeal of anime lies in the uncertainty of the film contexts mirroring the uncertainty of people's lives in a global society” (Tomos, 2013, p.40).

También es importante resaltar que el anime va más allá que el programa en sí y ahora se ha convertido en un fenómeno mucho más amplio que incluye agencias de publicidad, estaciones de televisión, compañías de juguetes y casas de producción de anime, todos juntándose para elaborar un trabajo colaborativo. “Los productos adicionales son una parte esencial de la estrategia de producción”⁴³.

2.3.1.1 Tipos de anime

Se puede clasificar al anime bajo diferentes criterios. Uno de ellos es el público al que se dirige el anime, donde podemos encontrar varios subgéneros: El *seinen*, dirigido a hombres; el *josei*, dirigido a mujeres (Shamoon, 2007, p. 4); el *shonen*, que es dirigido hacia un público masculino joven⁴⁴; y el *shoujo*, que es dirigido especialmente hacia un público femenino joven y tiene como tema principal el amor (Lock, 2014, p.26-27).

El *shoujo* antiguamente se centraba en cómo conseguir al hombre ideal, pero el género empezó a reflejar los cambios que se estaban dando en la sociedad japonesa. Es así como los temas han ido evolucionando. Ahora el *shoujo* se centra en cómo las mujeres encuentran y forman su propia identidad, y se ha convertido en un reflejo de los deseos y expectativas de las mujeres y niñas japonesas.

Durante los años 90, se creó una nueva clase de *shoujo*, donde las protagonistas eran poderosas y activas en la lucha contra el mal, ya no eran pasivas o femeninas, sino que combinaban elementos femeninos y masculinos. Es este tipo de heroína, la cual está

⁴³ “The additional outputs are an essential part of the production strategy”. (Tomos, 2013, p.17).

⁴⁴ El *shonen* se centra en el trayecto que tiene que pasar un niño para convertirse en un hombre, y logra un balance entre suspenso y humor. Las historias son sobre aventuras, deportes, ciencia ficción y fantasmas (Boden, 2001, 2; Dickson, 2007)

relativamente libre de los roles e identidades pre-escritos por la sociedad, que es la clave del éxito del género *shoujo*. Por otro lado, es importante notar cómo las relaciones entre hombres son populares en este género, como una manera de explorar la posibilidad de igualdad de las mujeres con los hombres en la sociedad (Dickson, 2007; Gough, 2011, pp. 20-21).

Para profundizar este marco teórico en el tipo de anime al que pertenece nuestro objeto de estudio, necesitamos enfocarlo desde la perspectiva de investigación que estamos siguiendo: la representación de género.

2.3.2 Representación de Roles de Género en Anime

Tanto el manga como el anime tienen el poder de cambiar el gusto de las niñas y a la sociedad (Dickson, 2007). Los personajes muchas veces no forman parte de un estereotipo claro de género, hay una cierta vaguedad en los roles de género y raza en el anime. Y las mujeres en los mangas y animes tuvieron carreras antes que las verdaderas mujeres japonesas. Sin embargo, también hay un estereotipo de que ‘los hombres deben ser más fuertes que las mujeres’ que sigue prevaleciendo en el anime, donde las mujeres, sin importar lo fuerte o independientes que sean, siempre están buscando a alguien que las proteja y del cual puedan depender (Izawa, 2000; Tomos, 2013, p.41-42).

Existen ciertos comportamientos que son considerados femeninos para la sociedad japonesa. Por ejemplo, cuando las jóvenes se esfuerzan por preparar el almuerzo a su interés amoroso, ya que esto es considerado como una cualidad buena para una esposa. Sin embargo, el ideal del personaje masculino es más femenino en Japón que en Occidente, siendo alguien que puede cocinar bien y que es culto. Por otro lado, cuando se muestran los padres de los

protagonistas, usualmente es el hombre el que trabaja y la mujer la que se queda cuidando la casa, aunque a veces estos roles se revierten (Kincaid, 2013).

Izawa identificó a cuatro tipos de relaciones que usualmente se dan entre hombres y mujeres, especialmente aquellos que son intereses románticos, en el anime:

1. La relación desigual: Mujeres como Porristas y Damiselas en Apuros

En este tipo, las mujeres son tímidas, débiles, sumisas; mientras que los hombres son fuertes y serios y, aunque la mujer puede volverse más fuerte, nunca llega a ser más fuerte que el hombre. Presente en la mayoría de anime de los 70's y bastante de los animes de ahora. En los animes shonen, las mujeres son mostradas constantemente como damiselas en apuros o como porristas, alentando a sus enamorados mientras estos juegan basketball o pelean contra monstruos gigantes. Esta mujer sacrificará sus sueños y ambiciones para ayudar a el hombre protagonista, y sueña con casarse con él y cuidar la casa. En los animes *shoujo*, la mente de la protagonista está llena de devoción y respeto hacia un hombre, el miedo de hablarle, comparaciones con otras niñas, el pensar que no tienen valor. Esto es típico en animes que se centran en romance. Se muestra a los chicos como más inteligentes, fuertes y capaces que las chicas.

2. Relaciones flexibles: Derribar a la mujer

Este tipo de relaciones están mejor balanceadas y tiene personajes más realistas. Sin embargo, usualmente el hombre debe de ayudar a la mujer a llegar a un estado 'normal', donde ella es más débil, gentil y/o sumisa. El mensaje es que las mujeres

deben de convertirse en lo que la sociedad espera de ellas, y que los hombres deben ser sus protectores y líderes, y ayudarlas en ese camino.

3. La relación estable e igualitaria

Usualmente, se cree que el hombre es más fuerte, pero que la mujer es más inteligente y/o más estable. Hay un balance entre los dos, ambos sienten respeto hacia el otro.

Usualmente el hombre es el personaje principal y la mujer el secundario, pero es claro que ella no adora a su esposo y puede usar su cerebro.

4. La relación inicialmente desigual: Super mujeres que alcanzan a los hombres

Recientemente, ha nacido la noción de “Super Mujer”, que son más fuertes e inteligentes que los demás, incluyendo sus intereses amorosos, y luchan por ser siempre las mejores. Los hombres no buscan cambiar o bajar a la mujer, sino que buscan subir hasta su nivel, buscan mejorar hasta probar que son dignos de ellas. El resultado parece ser una relación de igualdad (Izawa, 2000).

En el anime *Ranma ½*, vemos un ejemplo de relación flexible. En una escena, Ranma molesta a Akana, su interés amoroso, por su falta de feminidad. Ella le responde que si un día ella se enamora, tal vez se volverá más femenina. A lo largo del anime, mientras Akane se va enamorando de Ranma, se convierte en efecto en un personaje más femenino y más pasivo, dejando a un lado su espíritu independiente y su interés por las artes marciales.

Por otro lado, este anime lidia con conceptos de género, ya que el protagonista, Ranma Saotome, por culpa de un hechizo se transforma en mujer cuando entra en contacto con agua fría y se vuelve a transformar en hombre cuando toca agua caliente. El cambio de género de Ranma está al centro de todo el anime; la transformación de Ranma en mujer se presenta

como humillante, más humillante incluso que las transformaciones de otros personajes, que son un oso panda y un cerdo. Esto debido a que convertirse en mujer incluye una ansiedad sobre la pérdida de poder y estatus que atraviesan los hombres (Gökçearslan, 2010, p.5206).

Otro problema radica en que este tipo de historias se basan en ideas tradicionales sobre la diferencia entre mujeres y hombres, y es esto lo que produce el humor del anime. Por otro lado, se puede argumentar que lo importante de la historia es que, a pesar de las transformaciones, Ranma siempre era él mismo. Fuerte, peleador, sensible en ocasiones, una mezcla de cualidades masculinas y femeninas, lo cual ayuda a crear la idea que las diferencias entre hombres y mujeres pueden no existir.

La representación de género se puede evidenciar también en el lenguaje que utiliza cada personaje. En su investigación “Hey, you’re a girl?: Gendered expressions in the popular anime, Cowboy Bebop”, Mie Hiramoto (2013) analiza los diálogos utilizados por los personajes del anime Cowboy Bebop. Debido a que el japonés es un idioma que utiliza expresiones y sufijos específicos dependiendo del género del emisor, se puede analizar cómo se evidencia la expresión de género de los personajes en su manera de hablar y cómo se establecen relaciones de poder entre ellos.

2.3.3 Representación LGTBIQ en Anime

La representación LGTBIQ en los medios de comunicación japoneses es problemática. Por un lado, tenemos a una gran cantidad de personajes abiertamente homosexuales, pero la forma en que son representados refleja la mirada de Japón sobre la homosexualidad. Por ejemplo, existe el personaje del *onē* en la televisión, el cual es un hombre gay femenino y

extravagante. Tener al onē como la única representación de los hombres gays es problemático, así como la tendencia de creer que un hombre gay es igual a ser transgenero o transsexual (Colbert, 2015).

En cuanto al anime, es cierto que tiene subgéneros que se dedican exclusivamente a relaciones entre personas del mismo sexo (*shoujo/shounen-ai*; *yaoi* and *yuri*) y que muchos de los animes más populares tienen personajes secundarios que son gays o lesbianas. Sin embargo, hay una tendencia a encerrarlos en estereotipos y hacerlos parte del humor de la serie. Sus actitudes son extravagantes, son femeninos y usualmente son cross-dressers. Por ejemplo, Bob en el anime *Fairy Tail* es un crossdresser que se comporta de manera afeminada y coquetea con varios personajes. Otros crossdressers que aparecen en animes shonen populares son Charlotte (*Bleach*) y Emporio Ivankov (*One Piece*), quienes son considerados personajes cómicos y escandalosos.

Bob (Fairy Tail)

Charlotte (Bleach)

Emporio Ivankov (One Piece)

También existe una diferencia entre la representación de personajes gays y personajes lesbianas. Es mucho más raro encontrar personajes lesbianas, mientras que los personajes gays se han convertido en una especie de regla en el género *shonen* y, a pesar de caer en estereotipos, contribuyen a la línea narrativa y son importantes. Por el contrario, los personajes lésbicos son más serios, pero son sexualizados de sobre manera. Son construidos más para el disfrute de una audiencia masculina que para una audiencia de mujeres lesbianas. “Mientras la representación de lesbianas es tal vez más seria o empoderada, es una rareza en el mercado, al contrario de la representación gay, que es más común pero tiende a estar llena de estereotipos y es solamente cómica”⁴⁵.

2.3.4 Animes Magical Girl

Dentro del género *shoujo*, encontramos un tipo de anime llamado Magical Girl, término que es usado para referirse a historias que se centran en protagonistas mujeres, en su mayoría adolescentes, que tienen talentos sobrenaturales (Ohanesian, 2012). Estas protagonistas son llamadas Magical Girls, las cuales al principio de la historia son usualmente jóvenes normales que son forzadas en un rol de responsabilidad, ya sea por casualidad o por nacimiento, y son dotadas de fuerza, poderes mágicos y la habilidad de transformarse en una superheroína para luchar contra un poder maligno (Yunqi Liu, citado por Gough, 2011, p.22).

El primer representante de este género nació en el año 1966, llamado *Mahōtsukai Sarī* (*Sally the Witch*), en el cual la protagonista, una niña llamada Yumeno Sally, llegaba al mundo de los humanos desde un Reino Mágico y creaba problemas con sus poderes especiales. Esta

⁴⁵ “While perhaps the representation of lesbians is more serious and empowering, it’s a rarity in the market, unlike gay representation, which is more common but tends to be laced with stereotypes and is purely comical” (Acevedo, 2013).

serie es importante también porque fue el primer anime orientado específicamente a niñas. Después nacieron otros animes similares a *Sally the Witch* que acuñaron el término *majokko* ('brujita' o 'pequeña bruja'), usado para referirse a las protagonistas Magical Girl (Akiko, 2015).

Durante la década de 1980, las mujeres japonesas empezaron a empoderarse y hubo un aumento de mujeres involucradas en política, como Doi Takato quien se convertiría en la primera lideresa de un partido político. Las Magical Girls reflejaron este cambio. Las protagonistas usaban la magia como un medio de expresión y reafirmación personal, que les servía de puente entre ellas mismas y el ideal de mujer de la sociedad. Permitía a las niñas experimentar la adultez temporalmente y empezar a entender las normas sociales de lo femenino. (Akiko, 2015).

En los años 90, *Bishoujo Senshi Sailor Moon (Pretty Soldier Sailor Moon)* o, simplemente, *Sailor Moon* se convirtió en un fenómeno y formó un tipo completamente nuevo de Magical Girls: la Magical Girl como un soldado o guerrero. Las protagonistas de este manga y posterior anime, creados por Naoko Takeuchi, se convirtieron en símbolos del poder femenino, siendo heroínas que luchaban contra el mal sin la ayuda de un líder masculino. Un elemento clave de las soldadas Sailor es la naturaleza de su transformación, que en vez de hacerlas más fuertes como pasaba con los superhéroes masculinos, los cambios que ellas sufrían exageraban su sexualidad y características femeninas. “En un gran cambio de paradigma, Sailor Moon representaba el poder usando atributos estándares de la belleza y sexualidad juvenil femenina, negando la tradicional dicotomía entre ternura y fuerza”⁴⁶.

⁴⁶ “In a major paradigm shift, Sailor Moon represented power using standard attributes of youthful feminine beauty and sexuality, negating the traditional dichotomy between cuteness and strength” (Akiko, 2015).

Los animes Magical Girl comparten una serie de características básicas:

- Las tramas son conducidas por y se centran en heroínas *shoujo* (niñas) como Magical Girls.
- Las Magical Girls mantienen en secreto sus poderes e identidad.
- Para que las Magical Girls obtengan su poder, deben de realizar una secuencia de transformación y frases mágicas con objetos encantados.
- Algunas Magical Girls se transforman en un cuerpo femenino más maduro y sexualizado cuando usan su poder.
- Un sirviente mágico, usualmente un animal parlante con apariencia felina, ofrece consejos durante el combate y ayuda a entrenar a las Magical Girls.
- Las razones de las peleas son idealistas, como el amor, la paz o la esperanza. En vez de pelear con un antagonista como en los animes orientados hacia los hombres, las causas de las peleas usualmente se centran en la amistad, las relaciones o el bien de todos.
- Las narrativas son generalmente orientadas por emociones, son alegres, optimistas, e intensamente personales (Shen, 2014, p. 181).

2.3.4.1 Representación de Género en los anime Magical Girl

Según Yoshida y Newsom, las Magical Girls actúan como figuras femeninas representativas y empoderadas de la cultura popular japonesa, siendo capaces de pelear de la misma manera que los héroes masculinos sin la necesidad de masculinizarse (citado por Gough, 2011, pp.22-23). En contraste con otros programas de superhéroes donde los personajes femeninos

aprenden a ser “fuertes” de una manera masculina o actúan como lo haría un hombre, las Magical Girls muestran que ser una mujer o, incluso, ser una niña no te hace débil, sino que por el contrario, te hace poderoso.

Estos personajes tienen trajes y armas femeninas, y no se alejan de lo tradicionalmente femenino para obtener fuerza y enfrentar a sus enemigos (Rose, 2013). “No solo muestra que las niñas pueden ser fuertes, sino que muestra que no tienen que renunciar a su esencia de niña para lograrlo”⁴⁷. Además, estas niñas están desarrolladas más allá de solo ser guerreras, como muchos de los típicos “personajes femeninos fuertes” que existen, son niñas que tienen problemas, no son perfectas y con las que podemos conectar fácilmente, y que son admirables al mismo tiempo.

Un aspecto importante de las Magical Girls es que tienen un espíritu *yasashii*. Las personas que tienen ese espíritu son “[...] cálidas, sin ningún indicio de maldad o malicia, puras en sus corazones, y bendecidas con esas antenas japonesas únicas, siempre sensibles a los sentimientos de los demás que nunca necesitan ser mencionados”⁴⁸. Esto no evita que sean guerreras, sino que realza su posición como heroínas. Además, el espíritu *yasashii* no impide que las niñas tengan defectos, como egoísmo o falta de concentración que les permite convertirse en heroínas más humanas (Gough, 2011, p.31).

⁴⁷ “It not only shows that girls can be tough, but it shows that they don’t have to give up their girlhood to achieve it” (Alex, 2013).

⁴⁸ “[...]warm, without a hint of evil and malice, pure in their hearts, and blessed with those unique Japanese antennae, always sensitive to each other’s feelings which never need to be spoken” (Buruma, 1984, p. 211 sacado de Gough, 2011, p.30).

Otro aspecto importante es la secuencia de transformación, que convierte a una niña normal en una Magical Girl. Los animes Magical Girl de los años setenta (como *Mysterious Merumo*, *Cutey Honey* y *Meg the Witch*) buscaron atraer a una mayor audiencia y tenían una representación visual del cuerpo femenino casi agresiva, dándole especial importancia a la animación del cuerpo femenino y su metamorfosis en un cuerpo adulto seductor. La inversión de nuevos estudios de animación en los animes Magical Girl aumentó el interés de los fans masculinos hacia este género. Sin embargo, esta nueva audiencia no era solo compuesta por hombres, sino también por mujeres mayores. En estos años, empiezan a publicarse mangas *shoujo* escritas por mujeres jóvenes para mujeres jóvenes, donde las niñas buscaban encontrar su nuevo ser a través de una reflexión personal sobre su sexualidad. Temas como romance y crecimiento personal empezaron a aparecer en los animes Magical Girl, cuando anteriormente no formaban parte de este género (Saito, 2014, pp. 151-152).

Durante los años ochenta, los animes Magical Girl sufren otra transformación. El mensaje de estos animes es que la magia no trae ventajas, sino que es un obstáculo en la apreciación del periodo “shoujo”, que se referiría a la adolescencia, el periodo entre la niñez y la adultez. Estas nuevas Magical Girls rechazan crecer y madurar, y su nueva meta es ser lindas y pequeñas. Es durante estos años que la secuencia de transformación se convierte en un componente clave del género. Como se busca volver a apreciar el “shoujo” o adolescencia, la sexualidad femenina se expresa a través de su negación. Se muestra lo erótico en su ausencia. La transformación se centra en primeros planos de partes del cuerpo, para luego mostrar el cuerpo desnudo de la Magical Girl mutando. La disección espacial del cuerpo femenino permite a la cámara explorar la profundidad del interés del espectador en el cuerpo incorpóreo.

Antes de los años 90, la secuencia de transformación implicaba un cambio físico. El cuerpo de la Magical Girl se transformaba del de una niña pequeña al de una mujer. Sin embargo, los nuevos animes Magical Girl han dejado de centrarse en un crecimiento físico y ahora no son más que un cambio de imagen cosmético. Una posible razón de este cambio fue la insistencia de los medios de que el gusto pedófilo de los animes podría ser la posible causa de crímenes sexuales, a raíz de un asesino en serie que mató a cuatro niñas pequeñas. En todo caso, esto significó que la secuencia de transformación física de los años ochenta, donde “crecer” a través de la magia representaba una especie de empoderamiento ya sea social o sexual, dejó de existir. En otras palabras, las Magical Girls ya no necesitarían “crecer” para poder ejercer poder, las “shoujo” o adolescentes serían suficientemente poderosas como son.

Entonces, las Magical Girls de los años noventa maximizan su poder al ser ellas mismas y la medición visual y figurativa del poder de las Magical Girls es mostrado a través de su juventud y ternura, por ejemplo añadiendo capas de blondas de encaje a un uniforme de escuela. Como la ternura es un concepto asociado con la juventud, pasividad, feminidad e impotencia, las nuevas Magical Girls son una paradoja de reclamar poder en la impotencia (Saito, 2014, pp. 153-158).

Los animes Magical Girl representan todo tipo de relaciones entre mujeres y son estas relaciones las que están al centro de las historias. Por eso, las series pasan el Bechdel Test. Como señalamos, este consiste en que dos personajes femeninos tienen una conversación sobre algo que no sea un hombre, y desarrollan profundamente a las protagonistas, enfocándose en las amistades de las Magical Girls. Además, usualmente tienen un subtexto

lésbico muy fuerte. Por ejemplo, *Sailor Moon* muestra a una pareja lesbiana secundaria y la serie, *Revolutionary Girl Utena* (1997) tiene como pareja central a dos Magical Girls, por mencionar algunos (Rose, 2013; Alex, 2013). Este último es un ejemplo notable, en el que vale la pena profundizar un poco más.

Revolutionary Girl Utena es un manga y anime creado por Chiho Saito, que sigue a Utena, una joven que sueña con convertirse en un príncipe, durante sus estudios secundarios en la elitista Academia Ohtori. Allí, ella conoce a Anthy Himemiya, la Novia de la Rosa que contiene el poder para revolucionar al mundo, y al Consejo Estudiantil, un grupo de jóvenes que luchan entre sí para obtener como premio a Anthy. En su artículo “*Prince Charming by Day, Superheroine by Night? Subversive Sexualities and Gender Fluidity in Revolutionary Girl Utena and Sailor Moon*”, Catherine Bailey (2012) explora cómo ambas series cuestionan las definiciones rígidas de género, de lo masculino y lo femenino. Por ejemplo, el deseo del personaje principal de *Revolutionary Girl Utena* es convertirse en un príncipe, en vez de casarse con uno. Y logra tener la oportunidad de convertirse en uno al defender a su compañera Anthy, con quien comparte una relación amorosa.

A pesar de que quiere ser un príncipe, Utena no busca convertirse en un hombre, sino que quiere tener las cualidades comúnmente asociadas a la idea del “príncipe”, y resiente ser considerada menos mujer por los atributos masculinos que ella posee. En ese sentido, Utena busca apropiarse del término “príncipe” para referirse a su propia identidad, la cual posee características masculinas y femeninas. Bailey concluye que Utena “[...] no sugiere que las

mujeres deben actuar como hombres para poder obtener su “fuerza y nobleza”, sino más bien que las categorías de género son demasiado restrictivas”⁴⁹.

La serie presenta además a varios personajes atraídos hacia personas de diferentes sexos, y varias parejas gays y lesbianas, entre ellas Utena y Anthy, que serían la pareja más importante de toda la serie. Es así que, según Bailey, *Revolutionary Girl Utena* muestra representaciones positivas de la sexualidad como algo fluido en vez de rígido.

Por otro lado, Bailey investiga a *Sailor Moon*, donde existe una relación amorosa entre dos mujeres, Haruka y Michiru (Sailor Urano y Sailor Neptuno, respectivamente). Haruka es especialmente interesante, ya que muestra características tradicionalmente masculinas como ser atlética, competir en carreras de autos y usa la versión masculina del uniforme de su escuela. Esto causa confusión en los personajes, que inicialmente creen que es un hombre, y se sienten atraídas por ella. Sin embargo, una vez que se revela que Haruka es una mujer, las chicas muestran señales de disgusto.

Cuando Makoto muestra signos de sentir atracción por Haruka después de descubrir su género, el resto de las chicas reaccionan con sorpresa. El hecho de que una de sus compañeras pueda estar cuestionando su orientación sexual, ocasiona risas que marcan lo homosexual como algo extraño y desviado. La relación entre Haruka y Michiru es aceptada pero de una manera abstracta y distante. De todos modos, Haruka ilustra la naturaleza superflua de las categorías de género, instando a los demás a examinar la necesidad que tienen de etiquetas.

⁴⁹ “[...] does not suggest that women must act like men in order to keep their “strength and nobility,” but rather that gender categories are overly restrictive”. (Bailey, 2012, p.214).

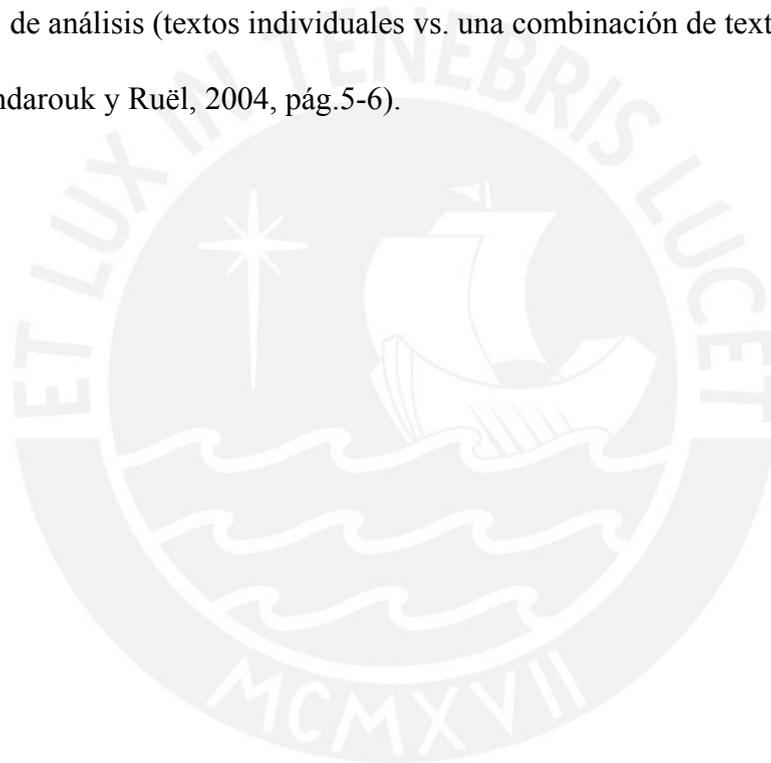
A lo largo de los años, la manera cómo se representa a los personajes femeninos en el género Magical Girl ha ido evolucionando. Esta evolución se ve plasmada en una mayor variedad de personajes que encarnan diferentes identidades de género como los que se han analizado en la investigación de Bailey. Sin embargo, estos personajes no necesariamente son reconocidos con la misma validez que otros personajes que están incluidos en la perspectiva binaria del género.

2.4 Análisis del discurso

Nuestra investigación apunta a identificar los discursos que subyacen al anime como producto audiovisual. Con ese fin, nuestro marco teórico necesita articularse con la categoría de “discurso” a través de la perspectiva teórico-metodológica del análisis del discurso. El Análisis del Discurso “utiliza palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida social por medio de significados y desde una perspectiva holística, pues se trata de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado fenómeno” (Navarrete, 2014, p.278). “Discurso” significa “[...] un sistema de textos que trae objetos a existencia”⁵⁰. La representación concreta de un discurso son unidades discursivas que toman la forma de noticias, ensayos académicos, símbolos, entrevistas, novelas, series de televisión, revistas, etc. El objetivo del Análisis del Discurso es explorar la relación entre el discurso y la realidad, interpretar un significado secreto y mediarlo entre el pasado y el presente. Para entender un discurso, tenemos que entender también el contexto en el que surgen, que puede ser general o local.

⁵⁰ “[...]a system of texts that brings objects into being” (Bondarouk y Ruël, 2004, p.5).

El Análisis del Discurso nace de la suposición de que el lenguaje es un medio orientado hacia la acción y la función, que las personas utilizan el lenguaje intencionalmente para construir versiones del mundo social y que existe una correspondencia entre una palabra y su significado. Este tipo de análisis funciona con textos diferentes, investigando sus interrelaciones, y trata de identificar estructuras profundas de datos textuales. El valor de los hallazgos y conclusiones se ancla en la validez intersubjetiva, que significa una interminable apertura e intercambio entre diferentes tipos de datos, interpretaciones y explicaciones, y niveles distintos de análisis (textos individuales vs. una combinación de textos, lingüístico vs. contextual) (Bondarouk y Ruël, 2004, pág.5-6).

CAPÍTULO III. Marco Metodológico

En el presente capítulo se desarrolla la metodología y las técnicas que se utilizan en la investigación para la aproximación del objeto de estudio, las cuales son el análisis de contenido y el análisis del discurso, que sirven para poder analizar la representación de roles de género y orientación sexual en los dos animes.

3.1. Tipo de Investigación

La presente investigación es de tipo analítico e interpretativo, ya que tiene “la finalidad de proporcionar un análisis y comprensión profunda de una realidad muy particular, pero vinculada a categorías teóricas generales. Sirve, entonces, para verificar o refutar la teoría desde el caso específico” (Gálvez, 2007). En este caso, la realidad particular serían dos productos audiovisuales, los animes CardCaptor Sakura y Puella Magi Madoka Magica, y la categoría teórica general sería la representación de género. Además, es una investigación comparativa, ya que busca identificar las semejanzas y diferencias entre estas dos series respecto al tema antes mencionado.

3.2 Método de Investigación

La presente investigación tiene un enfoque mixto, tanto cuantitativo como cualitativo. En la parte cuantitativa se utilizarán instrumentos propios del Análisis de contenido. El análisis de contenido es una forma de interpretación de textos y “se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva,

replicable, y válida” (Abela 2002, p.2). Además, combina la observación y producción de datos con la interpretación o análisis de datos. En la investigación, se medirá la presencia de atributos tradicionalmente femeninos, para poder analizar y comparar los resultados de ambos animes. Además, se contabilizará la cantidad de personajes queer y la manera cómo son representados en los animes seleccionados.

En cuanto al enfoque cualitativo, según Baptista, Fernández y Hernández Sampieri, este enfoque “puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos” (2006, p.9). En este caso, se utiliza el análisis del discurso como práctica interpretativa, que quiere visibilizar la representación de roles de género y orientación sexual de CardCaptor Sakura y Puella Magi Madoka Magica. El análisis del discurso se realizará a través de los diálogos y del lenguaje audiovisual.

3.3. Unidad de Análisis

La presente investigación tiene como unidad de análisis la representación de roles de género y orientación sexual en los animes Magical Girl. Se han escogido dos series para analizar, CardCaptor Sakura y Puella Magi Madoka Magica. Para precisar metodológicamente la especificidad de cada una, se presenta a continuación sus fichas técnicas.

CardCaptor Sakura

Creado por: CLAMP

Género: Magical Girl Anime, Romance

Cadena televisiva: NHK BS2

Estudio de Animación: MadHouse

Director: Morio Asaka

Guionista: Nanase Ohkawa

Diseño de personajes: Mokona Apapa, Tsubaki Nekoi y

Satsuki Igarashi

Vestuario y diseño de Cartas: Mokona Apapa

Música: Takayuki Negishi

Emisión Original: 7 de Abril, 1998 – 21 de Marzo, 2000

Capítulos: 70

Actores de voz:

Actor	Personaje
Sakura Tange	Sakura Kinomoto
Motoko Kumai	Syaoran Li
Junko Iwao	Tomoyo Daidouji
Yukana	Meiling Li
Tomokazu Seki	Touya Kinomoto
Megumi Ogata	Yukito Tsukishiro/Yue
Nozomu Sasaki	Eriol Hiiragizawa

CardCaptor Sakura es un anime del género *shoujo* realizado por el estudio de animación Madhouse y que fue emitido en Japón desde Abril de 1998 hasta Marzo del 2000. Está basado en el manga del mismo nombre escrito por el grupo de manga Clamp, que fue publicado desde Mayo de 1996 hasta Junio del 2000. La serie consta de tres temporadas, la primera de 35 episodios, la segunda de 11 episodios y la tercera de 24 episodios, siendo en total 70 episodios.

Sinopsis:

El anime se centra en Sakura Kinomoto, una niña de diez años que accidentalmente libera unas cartas mágicas conocidas como Cartas Clow. Estas cartas poseen habilidades especiales y si no son capturadas crearán problemas en la ciudad. La primera y segunda temporada trata de cómo Sakura tiene que recuperar todas las cartas, con la ayuda de Kerberos, el guardián de las cartas, y su mejor amiga Tomoyo. Más adelante se les une Syaoran Li, un descendiente del mago Clow Reed, que llega a Tomoeda para poder capturar a las cartas antes que Sakura, ya que considera que son parte de su legado.

Al final de la segunda temporada, Sakura logra atrapar todas las cartas y luego de una fuerte pelea con Yue, el otro guardián de las cartas, es escogida como la nueva maestra de las Cartas Clow. En la tercera temporada trata empiezan a ocurrir sucesos extraños y Sakura tiene que convertir las Cartas Clow en Cartas Sakura, porque sino las cartas se quedarían sin poder. Además, llega un misterioso alumno de intercambio, Eriol Hiraguisawa, que es la reencarnación del mago Clow.

Puella Magi Madoka Magica

Género: Magical Girl Anime, Horror

Cadena: TBS, MBS, CBC

Estudio de Animación: Shaft

Director: Akiyuki Shinbo

Guionista: Gen Urobuchi

Director de Arte: Kunihiko Inaba, Yuji Kaneko (Ep 1-6), Ken Naito (Ep 7-12)

Diseño de Producción: Moriyoshi Ohara

Diseño de Personajes: Ume Aoki (creadora de los conceptos y diseños de personajes originales) y Takahiro Kishida

Diseño de Brujas y Laberintos: Gekidan Inu Curry (compañía de animación teatral conformada por Ayuma Shiraishi y Yousuke Anai)

Edición: Rie Matsubara

Dirección de Sonido: Yota Tsuruoka

Música: Yuki Kajiura

Emisión Original: 7 de Enero, 2011– 21 de Abril, 2011

Capítulos: 12

Actores de voz:

Actor	Personaje
Aoi Yuuki	Madoka Kaname
Chiwa Saito	Homura Akemi

Eri Kitamura	Sayaka Miki
Kaori Mizuhashi	Mami Tomoe
Ai Nonaka	Kyoko Sakura
Emiri Kato	Kyubey

Sinopsis:

El anime se centra en Madoka Kaname quien, junto con su mejor amiga Sayaka Miki, se encuentra con una criatura llamada Kyubey, el cual le ofrece un contrato en donde una niña puede pedir cualquier deseo que quiera a cambio de obtener poderes mágicos y tener que luchar contra unas criaturas llamadas brujas. Sin embargo, una nueva alumna de intercambio llamada Homura Akemi trata de evitar que Madoka realice el contrato con Kyubey. Madoka y Sayaka conocen a Mami Tomoe, una Magical Girl que se ofrece a enseñarles lo que significa tener que luchar contra las brujas, para que ellas puedan decidir si quieren ser Magical Girls.

Madoka y Sayaka acompañan a Mami mientras ella lucha contra las brujas, pero una bruja termina matando a Mami. Madoka se da cuenta que la vida de una Magical Girl está llena de peligro y sufrimiento, y descubre que el contrato de Kyubey tiene consecuencias más graves de las que pensaba. Al realizar el contrato, las Magical Girls renuncian a sus almas para formar los Soul Gems, y si estos se contaminan demasiado con emociones negativas, las Magical Girls se transforman en brujas. Kyubey revela que forma parte de una raza

alienígena que utiliza las emociones de las Magical Girls como energía para contrarrestar la propagación de entropía. Además, Madoka descubre que Homura es una Magical Girl de una línea de tiempo diferente que ha repetido el mismo mes repetidas veces para poder salvar a Madoka de un destino terrible.

3.4 Unidad de Observación

CardCaptor Sakura cuenta con 70 episodios mientras que Puella Magi Madoka Magica tiene 12 episodios. Se seleccionó un número similar de episodios de cada programa para que sean analizados. El criterio utilizado para esta selección es el temático. Se ha buscado encontrar los episodios que traten en su narrativa los temas que se estudiaron en la presente investigación, que son el género y la sexualidad.

En CardCaptor Sakura se han seleccionado 10 episodios. Para situar el análisis posterior, se sintetiza a continuación los personajes y hechos centrales de cada uno:

- Sakura y el misterioso libro mágico⁵¹ (T01EP01⁵²)

El capítulo presenta a Sakura Kinomoto, una niña de 10 años que vive con su padre y su hermano, Touya. Un día después de la escuela escucha ruidos extraños en el sótano de su casa. Ahí encuentra un libro extraño donde se encuentran las Cartas Clow. Sakura accidentalmente libera a todas las cartas y aparece Kerberos, el guardián del libro, que le dice que ahora tiene que recuperar a todas las cartas Clow, antes que algo terrible ocurra.

- ¡El rival de Sakura! (T01EP08)

⁵¹ Los títulos de los episodios han sido sacados de la página wiki oficial de CardCaptor Sakura en español, utilizando la traducción Latinoamericana:

http://es.sakuracardcaptors.wikia.com/wiki/Episodios_de_Cardcaptor_Sakura

⁵² Temporada= T; Episodio= EP

Sakura tiene un sueño raro sobre un niño vestido con ropas chinas y Kero le dice que puede ser una predicción. Ese día en la escuela llega un niño nuevo de intercambio, Syaoran Li, que es el mismo niño del sueño de Sakura. Syaoran enfrenta a Sakura por las cartas Clow, ya que dice que él es descendiente del mago Clow.

Sakura pasa un festival de verano con Yukito (T01EP18)

Sakura y sus amigos asisten al Festival de Verano en el templo Tsukimine. Sakura y Yukito, el mejor amigo del hermano de Sakura, quieren un peluche de conejo y Syaoran y Touya se pelean por ganarlo. Sakura trata de confesarle sus sentimientos a Yukito pero es interrumpida. Sakura captura la carta Luces.

- Los recuerdos del templo (T01EP27)

Sakura y Syaoran sienten la presencia de una carta Clow en el templo Tsukimine. Van a investigar y Sakura cae en el hechizo de la carta Regreso. La carta le muestra que su hermano Touya y su profesora Mizuki tuvieron una relación hace años. Sakura logra sellar la carta Regreso.

- Una obra oscura (T02EP42)

La escuela de Sakura realiza un festival y su clase muestra la obra La Bella Durmiente. Por sorteo, Sakura es escogida para interpretar el papel del príncipe, mientras que Syaoran interpreta el papel de la princesa. Durante la presentación se va la luz y todo se vuelve negro, y Sakura descubre a dos cartas Clow, la Oscuridad y la Luz.

- Un Oso de Felpa Gigantesco (T03EP51)

Varios alumnos de la escuela están haciendo osos de peluche para darle a una persona especial. Eriol, un alumno de intercambio que es la reencarnación del mago Clow, hechiza una de las orejas del peluche de Sakura. Syaoran también ha hecho un oso de

peluche pero se siente confundido por sus sentimientos. Sakura trata de regalarle su oso de peluche a Yukito, pero el peluche empieza a crecer hasta hacerse gigante.

- La amiga valiosa de Sakura (T03EP60)

Meiling, la prima de Syaoran, regresa a Tomoeda. Syaoran quiere confesarle los sentimientos que siente hacia Sakura, ya que ellos habían prometido casarse cuando eran niños. Meiling se siente triste pero acepta los sentimientos de Syaoran.

- Yukito pierde sus poderes (T03EP65)

La clase del hermano de Sakura están haciendo una película, y Sakura va a participar, al igual que Touya y Yukito. Sin embargo, durante la grabación Yukito empieza a desaparecer. Touya le entrega sus poderes a Yukito para que este no desaparezca, debido a que Sakura no tiene suficiente poder para mantenerlo con vida a él y a Yue, quien es uno de los guardianes de las cartas Clow y la otra identidad de Yukito.

- La Persona más Especial para Sakura (T03EP66)

La escuela del hermano de Sakura realiza un festival. Durante una de las atracciones, Sakura le confiesa su amor a Yukito, pero este le dice que no siente lo mismo por ella. Sakura le pregunta si es Touya quien es la persona más especial para Yukito y él responde que sí. Sakura siente la presencia del mago Clow y transforma una nueva carta.

- El verdadero sentimiento de Sakura (T03EP70)

Syaoran le declara sus sentimientos a Sakura y esta no sabe qué pensar. Eriol les dice que regresará a Inglaterra y Sakura, Tomoyo y Syaoran se acercan a su casa para hablar con él. Después de unos días, Sakura se entera que Syaoran va a regresar a Hong Kong, pues ya no hay peligro en Tomoeda. Sakura se da cuenta de sus sentimientos y corre a encontrarlo en el aeropuerto.

En Puella Magi Madoka Magica, se han seleccionado 9 episodios. A continuación, la síntesis de cada uno:

- La conocí en un sueño⁵³ (T01EP1)

Madoka tiene un sueño extraño donde ve a una niña luchando, y se sorprende cuando al día siguiente esa niña, Homura Akemi, aparece en su escuela. Ese día, Madoka va de compras con su mejor amiga, Sayaka, y encuentra a una extraña criatura llamada Kyubey.

- Ya no tengo temor (T01EP3)

Las niñas siguen pensando que desean pedirle a Kyubey a cambio de convertirse en Magical Girls. Madoka y Sayaka encuentran a una Bruja, que son las enemigas de las Magical Girls. Sayaka entra al laberinto de la Bruja mientras Madoka va en busca de Mami, una Magical Girl que conocieron el día anterior.

- La magia es real (T01EP4)

Luego de la muerte de Mami, Madoka y Sayaka dudan en convertirse en Magical Girls. Madoka se da cuenta que varias personas están siendo influenciadas por una Bruja y corren peligro. Trata de salvarlos pero queda atrapada dentro del laberinto. Pero Sayaka llega a salvarla, luego de haber realizado el contrato para curar a Kyosuke, su amigo de la infancia.

- Jamás me arrepentiré (T01EP5)

Sayaka está lidiando con el conocimiento de que las Gemas del Alma contienen el alma de las Magical Girls. Kyoko, otra Magical Girl, habla con Sayaka y le explica por qué decidió convertirse en una Magical Girl. Al día siguiente, Hitomi le explica a

⁵³ Empleamos como traducción los títulos utilizados en el servicio de streaming Netflix, aprobados por la productora original del anime.

Sayaka que ella también quiere a Kyosuke y que le va a pedir estar juntos. Sayaka se quiebra porque cree que no merece estar con Kyosuke, ya que considera que no es humana.

- Fui idiota... tan idiota (T01EP8)

Sayaka sigue cayendo cada vez más en la desesperación. Kyoko y Homura discuten la llegada de Walpurgisnacht, una Bruja, cuando Kyubey llega a advertirles sobre Sayaka. Madoka decide convertirse en una Magical Girl para salvar a Sayaka pero Homura mata a Kyubey antes que lo haga. Kyoko encuentra a Sayaka, quien termina convirtiéndose en una Bruja.

- Eso no lo permitiría (T01EP9)

Homura revela que Sayaka se ha convertido en una Bruja y ha muerto. Kyubey le explica a Madoka la razón de la existencia de las Magical Girls. Kyoko y Madoka tratan de hacer que Sayaka vuelva a convertirse en humana. Sin embargo, cuando Sayaka ataca a Madoka, Kyoko se da cuenta de que no es posible y decide sacrificarse para destruir a Sayaka.

- No confiaré en nadie (T01EP10)

Este episodio trata sobre una línea de tiempo alternativa donde Homura es una niña tímida que conoce a Madoka cuando esta ya era una Magical Girl. Sin embargo, luego de la muerte de Madoka, Homura decide convertirse en una Magical Girl para poder regresar en el tiempo y salvar a Madoka. Homura trata una y otra vez de salvarla, repitiendo el mismo mes varias veces.

- Mi única guía (T01EP11)

Kyubey le revela a Homura que Madoka tiene un gran potencial como Magical Girl debido a los constantes viajes en el tiempo de Homura. Kyubey le muestra a Madoka

la historia de las Magical Girls y cómo han afectado a la humanidad. Una gran tormenta azota la ciudad y las personas son refugiadas, pero no saben que la tormenta es en realidad una Bruja. Homura lucha contra Walpurgisnacht sola, y cuando está a punto de rendirse, Madoka aparece anunciando que quiere convertirse en una Magical Girl.

- Mi mejor amiga (T01EP12)

El deseo de Madoka es salvar a todas las Magical Girls de la historia antes de que se conviertan en Brujas. Este deseo es tan poderoso que reescribe las leyes del universo y significa que Madoka deja de ser un ser humano y pasa a ser la Esperanza misma. Homura regresa a un mundo donde Madoka no existe y las Magical Girls luchan contra monstruos formados por los sentimientos negativos del mundo, pero ya no se convierten en Brujas, sino que solo desaparecen.

3.5 Variables e instrumento de recolección de datos

La investigación abordará el tema de género; sin embargo, debido a la amplitud del tema, se ha decidido centrar la investigación a dos aspectos importantes del género: los roles de género que los personajes ejercen dentro de cada anime y las orientaciones sexuales de los personajes. La investigación empezará con un análisis narrativo y audiovisual de diversas escenas de cada anime, que buscarán explorar estos aspectos que luego se analizarán de manera cuantitativa.

A continuación, se estudiarán los roles de género de los personajes de ambos animes. Para poder estudiarlos, se ha elaborado una lista de atributos considerados tradicionalmente femeninos. Se han escogido atributos tradicionalmente femeninos porque los personajes principales son mujeres y los programas están dirigidos, en tanto animes shoujo, a un público femenino. Se va a determinar el grado de presencia de cada atributo en los personajes, para así poder analizar qué personajes tienen características más femeninas y buscar un patrón. Si el personaje evidencia el atributo al menos una vez en el episodio analizado será marcado con el número 1 y si el personaje evidencia lo contrario al atributo será marcado con el número 2. Si el atributo no aparece en el episodio analizado, será marcado con el número 3 y se llamará Neutro. Esta numeración no apunta a realizar operaciones estadísticas, sino que solo cumplirá una función diferenciadora.

A partir de la caracterización presentada en el marco teórico sobre el proceso de cambio de los atributos femeninos representados en el anime, a continuación se describe cada atributo:

- Inseguridad: Persona que no se siente segura de sí misma.
- Débil físicamente: Persona que tiene poca fuerza física o resistencia .
- Pasividad: se opone a la acción. Cuando una persona tiene la posibilidad de tomar una acción, pero decide no hacerla.
- Emocional: Una persona que se deja llevar por sus emociones.
- Eficiencia en Labores del Hogar: Actividades como cocinar, limpiar, coser, lavar.
- Cuidado de los otros
- Interés por apariencia física

Categorías	Episodio X
Inseguridad	
Débil físicamente	
Pasividad	
Emocional	
Labores del Hogar	
Cuidado de los otros	
Interés por apariencia física	

Esta matriz se utilizará para analizar la representación de roles de género de los personajes principales de cada anime, tomando una muestra de cinco personajes. Estos personajes se han seleccionado debido a la importancia que tienen en sus respectivos animes. Además, todos los personajes son niños, ya que ellos son los personajes centrales en los animes Magical Girl.

En el caso de CardCaptor Sakura se han escogido los siguientes personajes:

Sakura Kinomoto

Syaoran Li

Tomoyo Daidouji

Meiling Li

Eriol Hiiragizawa

Para Puella Magi Madoka Magica, se ha seleccionado a:

Madoka Kaname

Sayaka Miki

Homura Akemi

Kyoko Sakura

Mami Tomoe

Además, se analizarán los roles de género ejercidos por la familia de los personajes principales, Sakura Kinomoto (CardCaptor Sakura) y Madoka Kaname (Puella Magi Madoka

Magica), ya que estas forman una parte integral en la formación de los personajes y porque son parte de la poca representación de personajes adultos que se da en las series Magical Girl.

Pasando al siguiente aspecto que vamos a analizar, la investigación se centrará en la representación de orientaciones sexuales alternativas en ambos animes. Primero, se contabilizará la cantidad de personajes queer en ambos animes. Esto se logrará a través de una matriz donde se plasmará si un personaje siente atracción hacia personas del mismo sexo y/o hacia personas del sexo opuesto. Se pondrá 1 si no existe una instancia que confirme que el personaje siente ese tipo de atracción, 2 si sí existe y 3 si es ambiguo si existe. Asimismo, se contabilizará si el personaje tiene una identidad de género distinta.

Personaje	Atracción por alguien del sexo opuesto	Atracción por alguien del mismo sexo	Otra identidad de género

Utilizando estos datos, se procederá a contabilizar la cantidad de personajes queer. Para ser considerado un Personaje Queer, el personaje debe obtener el valor 2 en el rubro “Atracción hacia alguien del mismo sexo” y/o en el rubro “Otra identidad de género”⁵⁴. Si el personaje obtiene el valor 3 en uno o ambos de estos rubros será considerado como Personaje Ambiguo. Luego de esto, se analizarán aquellos personajes que la sección anterior ha establecido como queer, para poder entender de manera más exhaustiva cómo se representan las orientaciones sexuales de estos personajes.

⁵⁴ Como el término queer abarca a cualquier persona que no sea heterosexual, es suficiente la presencia del valor 2 en uno de estos rubros para ser considerado como Personaje Queer. Si un personaje es bisexual y obtiene el valor 2 en “Atracción hacia alguien del sexo opuesto” y en “Atracción hacia alguien del mismo sexo”, la presencia del valor 2 en el último rubro es suficiente para marcarlo como queer.

CAPÍTULO IV. Análisis

4.1 Análisis de escenas

Se analizarán en primer lugar escenas de ambos animes para poder explorar cómo están representados los roles de género y orientaciones sexuales narrativa y audiovisualmente. Este análisis servirá para contextualizar y orientar los siguientes análisis enfocados más específicamente en la puesta en escena audiovisual de los personajes y sus relaciones, desde una perspectiva de género.

Escena 1 (CardCaptor Sakura. Episodio 60. Min 17:56-19:10)

Meiling se encuentra llorando en el regazo de Tomoyo.

Meiling: ¡Estoy enojada! ¡No hay nadie, nadie que ame a Syaoran más que yo! Yo misma me dije que nadie me lo quitaría... ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¡Y lo que más me enfurece, es que no puedo odiar a Kinomoto! ¡También me simpatiza Kinomoto! Porque sé que es una buena niña. Ahora entiendo por qué a Syaoran le gusta Kinomoto... ¡Lo entiendo pero llorar es algo completamente diferente! ¡Hoy lloraré hasta que no pueda más! ¡Para que no vuelva a llorar otra vez por Syaoran!

En esta escena, Meiling se ha enterado que a Syaoran le gusta Sakura y ha ido a la casa de Tomoyo para desahogarse. Meiling se encuentra muy angustiada porque ella está enamorada de Syaoran, pero él no siente lo mismo por ella. En un inicio, Meiling expresa enojo por la situación, afirmando que nadie puede amar más a Syaoran. Para ella, Syaoran es una persona muy importante desde que eran pequeños, ya que ella ha estado enamorada de Syaoran por años y cree que por eso ella merece más el amor de Syaoran.

En el momento que Syaoran confiesa que le gusta Sakura, Meiling pretende estar bien pero va a la casa de Tomoyo donde puede expresar sus sentimientos sin lastimar a Syaoran, quien se vería afectado si la ve llorando. Esto demuestra un alto grado de madurez por parte de Meiling. Ella no le reclama a Syaoran sino que acepta que él está enamorado de otra persona y cumple con su parte del trato, que es romper el compromiso. Además, Meiling menciona como ella no puede odiar a Sakura.

Es común que en las series cuando ocurre una situación parecida, una de las chicas odie a la otra o la resienta, porque se ha quedado con el chico. El escenario en el que dos chicas se pelean por el amor de un chico, llegando a veces a medidas extremas, es muy común, especialmente en series con personajes adolescentes. Pero en este caso, Meiling admite que no odia a Sakura porque sabe que Sakura es una persona buena y que ella no tiene la culpa de los sentimientos de Syaoran, y Meiling entiende por qué Syaoran se enamoró de Sakura, porque ella también se convirtió en la amiga de Sakura y conoce su carácter y su bondad. Esto es importante porque muestra una relación entre dos mujeres que no se ve afectada por un hombre, y le muestra a los espectadores una manera saludable de tratar estas situaciones, que no se ve con frecuencia en el medio.

Sin embargo, por más que Meiling entienda esto racionalmente, esto no evita que se sienta mal por la situación. Por eso menciona que llorar es algo diferente y que va a llorar ese día hasta no poder más, para no volver a llorar por Syaoran después. Meiling necesita llorar para poder expresar sus sentimientos y poder superar a Syaoran. Mostrar su dolor es necesario para

que ella pueda cerrar este capítulo de su vida. Pero también recalcar que no va a dejar que esto la haga sufrir por mucho tiempo, sino que ella va a seguir adelante.

La escena muestra además la amistad entre Meiling y Tomoyo. Tomoyo deja que Meiling lllore en su regazo y trata de consolarla lo más que puede, pero dejando que Meiling se desahogue y exprese todo lo que le causa dolor. Este es otro ejemplo de una buena amistad entre dos mujeres, que es algo que los animes Magical Girl exploran.

CardCaptor Sakura evita enfrentar a dos personajes femeninos por culpa de un hombre, y establece una relación de amistad entre estos dos personajes que no gira completamente alrededor de una competencia por el afecto del personaje masculino. El personaje de Meiling es introducido a la serie a través de su relación con Syaoran, ya que ellos se conocen previamente, y a través del amor que ella siente por él. Sin embargo, el anime también desarrolla a Meiling más allá de esta relación. Aprendemos sobre sus intereses, como las artes marciales, y vemos cómo forma relaciones con los otros personajes. Esto hace que Meiling deje de ser solo un interés amoroso y se convierta en un personaje complejo por sí sola.

Escena 2 (CardCaptor Sakura. Episodio 27. Min 11:30-13:50)

Sakura: Me pregunto dónde estará esa carta...

Syaoran: Está cerca de aquí. Pero al darse cuenta de nosotros debió esconderse.

Sakura: Si está aquí, sería la segunda carta que encontramos en este lugar.

Syaoran: ¿La profesora vive aquí?

Sakura: Sí. La ví otra vez esta mañana. La ayudé con el aseo, y a cambio me dio unas castañas.

Syaoran: ¿En serio no sientes nada cuando estás al lado de esa profesora?

Sakura: Ella me hace sentir feliz.

Syaoran: ¿Feliz? Pero te hace sentir diferente, ¿verdad?

Sakura: Sí.

Syaoran: Recuerda que las personas que tienen grandes poderes pueden sentirse atraídos por otros con poderes.

Sakura: ¿Lo dices por mí?

Syaoran: Puedes usar las cartas gracias a que tienes magia, ¿verdad?

Sakura: Pero cuando estoy con la señorita Mizuki, no me da miedo... sino que hace que sea feliz.

Syaoran: Las cosas terribles a veces no muestran su verdadero rostro.

Sakura: Pero no puedo controlar la simpatía que siento con ella... Me pasa lo mismo cuando... cuando por fin puedo ver a Yukito.

Syaoran: A mi también me pasa lo mismo...

Ambos se sonrojan.

Syaoran: A tí... ¿Te gusta esa persona?

Sakura: (Sakura asiente) A tí también... ¿te gusta Yukito? (Syaoran asiente)

Syaoran: ¿Desde cuando?

Sakura: Desde que fue trasladado a la misma escuela de mi hermano. Cuando él iba en primer año de preparatoria. Se llevaban tan bien que lo llevó a mi casa para que pudiéramos conocerlo. Tal vez fue amor a primera vista... ¿Y tú?

Syaoran: El día en que fui transferido.

Sakura: Entonces, fue amor a primera vista también... Tenemos la misma edad, y aunque él es mayor... no podemos hacer nada, nos gusta.

Syaoran se sorprende, niega con la cabeza y sale corriendo.

Sakura: ¡Espera, Li!

Esta escena nos muestra una conversación entre Sakura y Syaoran mientras esperan que aparezca una carta Clow. Syaoran menciona a la profesora Mizuki, quien ha llegado recientemente a Tomoeda y tiene un aura misteriosa. Sakura menciona que la profesora Mizuki la hace sentir feliz y no le da miedo, y Syaoran recalca que no siempre las cosas terribles

tienen una fea apariencia. El diálogo de Sakura sobre su profesora puede ser interpretado como un sentimiento de admiración y amistad hacia ella. Pero luego Sakura compara este sentimiento con lo que ella siente cuando ve a Yukito.

La serie muestra que a Sakura le gusta Yukito románticamente. Incluso, uno de los episodios trata sobre una “cita” en la que ambos van al acuario, y Sakura ha intentado declarar su amor hacia Yukito en episodios anteriores. Por eso, cuando Sakura compara lo que siente por la

profesora Mizuki con lo que siente al ver a Yukito, podemos deducir que estos sentimientos son románticos. Además, Sakura reacciona sonrojándose y sonriendo cuando piensa en la profesora. Sin embargo, estos sentimientos quedan un poco ambiguos, especialmente porque Syaoran menciona que puede ser porque la profesora Mizuki tiene mucho poder.

Cuando Sakura menciona cómo se siente al ver a Yukito, Syaoran dice que él se siente igual. Los diálogos en esta parte dejan de ser ambiguos. Se dice explícitamente que a Syaoran le gusta Yukito. Sakura compara lo que ella siente con lo que Syaoran siente y afirma que sus sentimientos son iguales, diciendo que fue amor a primera vista para ambos. Esto es importante porque no deja lugar a dudas que lo que siente Syaoran son sentimientos románticos hacia un chico. Además, se utiliza la frase “amor a primera vista” que tiene fuertes connotaciones románticas, y que es un recurso narrativo muy usado para crear un lazo afectivo entre personajes que usualmente serían heterosexuales.

La serie muestra esto como algo normal. Ni Syaoran ni Sakura reaccionan con disgusto o extrañeza cuando los sentimientos de Syaoran son revelados. Para ellos, estos sentimientos son perfectamente aceptables. Además, la escena le da el mismo valor a los sentimientos de ambos, sin darle mayor importancia a lo que siente Sakura. Por otro lado, la única objeción que tiene Sakura es la diferencia de edad que tienen con Yukito, quien es siete años mayor. No se menciona el hecho de que Syaoran y Yukito son dos hombres como un problema u objeción para una posible relación entre ellos. Visualmente, ambos son presentados de la misma manera, ya que los dos se sonrojan cuando empiezan a hablar de Yukito.

Escena 3 (CardCaptor Sakura. Episodio 66. Min 9:26-12:53)

Sakura: Yukito...

Yukito: ¿Qué?

Sakura: Yo... Yukito, tú... yo... yo... ¡Me gustas, Yukito!

Yukito: Sakura, tú también me gustas. Pero, la persona que más te gusta, no soy yo...

Sakura, ¿quieres a tu padre, verdad?

Sakura: Sí...

Yukito: ¿Y qué dices de mí?

Sakura: Te quiero...

Yukito: ¿No crees que ese sentimiento es el mismo? El amor que sientes por tu padres...y el amor que sientes por mí. ¿No se parecen mucho...?

Sakura: (Pensando) Se parecen...

Yukito: Es porque me parezco mucho al señor Fujitaka... No creas que estoy tratando de evadirte porque eres una niña.

Sakura: Sí... ¿Ya sabías esto, Yukito?

Yukito: Sí. Estoy feliz de que me tomes como a uno más de tu familia.

Sakura: Eso lo dijiste porque descubriste... ¿a alguien que realmente te gusta?

Yukito: Sí, así es.

Sakura: ¿Es mi hermano...?

Yukito: (Se sorprende) Sí... Así es. Si Touya no estuviera, yo no seguiría con ustedes.

Sakura: A mi hermano le gusta molestar, pero en realidad es una buena persona.

Yukito: Sí.

Sakura: Es así porque no le gusta mostrar sus sentimientos...

Yukito: Sí... Pero aunque considere que Touya es a quien más quiero... no estoy seguro de lo que piense él.

Sakura: Estoy segura de que tú también significas mucho para mi hermano. Por eso, creo que le dio toda su energía a Yue. Además, estoy dispuesta a que mi hermano se quede con la persona que más quiero.

Yukito: Sakura...

Sakura: Pero si mi hermano te molesta... ¡no dudes en llamarme! ¡Yo misma le daré su merecido!

Yukito: Sí. (Le agarra la mejilla a Sakura) Gracias. Estoy seguro de que lo encontrarás. Encontrarás a quien más amas. Apuesto que esa persona también te amará como a nadie más. Cuando lo encuentres, avísame. Si esa persona te hace llorar, yo mismo le daré su merecido.

Sakura: Sí.

En esta escena, Sakura le declara su amor a Yukito, quien la rechaza y le confiesa a ella que es Touya la persona que él más quiere en este mundo. Los diálogos usados por los personajes le da la misma naturaleza e importancia a los sentimientos de Sakura y los de Yukito. Ella empieza la escena hablando del amor romántico que siente hacia Yukito, por lo que cuando

este menciona a Touya se deduce que también se está refiriendo al mismo tipo de sentimientos. Además, ambos usan la frase “la persona que más quiero” para referirse a otra persona, lo cual implica sentimientos románticos. Durante la serie, se ha mostrado que Yukito y Touya son amigos muy cercanos y, especialmente en la última temporada, se les mostraba en posiciones más íntimas. Pero no es hasta esta escena que se explicitan estos sentimientos, sin dejar en duda la naturaleza de los mismos.

Sakura menciona que Touya le dio todo su poder mágico a Yue, para que este no desaparezca y junto con él, Yukito. Este acto significó una pérdida grande para Touya, pero él consideró que era un precio justo por poder salvar a su amigo. Este tipo de acción, sacrificar algo por otra persona, es considerada un acto de amor inmenso que puede ser filial, amical o romántico. La escena que se está analizando le brinda un nuevo significado a las acciones de Touya, ya que Sakura da a entender que él también tendría sentimientos románticos hacia Yukito.

Luego Sakura declara que está dispuesta a dejar que su hermano se quede con la persona que más quiere. En otras palabras, ella le dice a Yukito que aprueba su relación con Touya y le da consejos. Además, le recalca a Yukito que si Touya lo lastima, ella le dará su merecido.

En esta escena, la relación entre Yukito y Touya es explorada y se revela que los sentimientos que tienen entre ellos son románticos. Los dos no están en una relación, por lo que deducimos de los diálogos de Yukito, pero es probable que esto ocurra en un futuro. De nuevo, el anime establece una analogía entre los sentimientos románticos de una mujer hacia un hombre con los sentimientos de un hombre hacia otro hombre. A lo largo de la serie se pueden explicar

las interacciones de Touya y Yukito como meramente platónicas y amicales, pero esta escena ayuda a explicitar estos sentimientos como románticos y que no queden solo en subtexto.

Escena 4 (Puella Magi Madoka Magica. Episodio 1. Min 5:07-6:38)

Junko: ¿Qué ha pasado últimamente?

Madoka: Hitomi recibió otra carta de amor. Es la segunda del mes.

Junko: Los chicos que no confiesan su amor en persona no sirven. ¿Y cómo está Kazuko?

Madoka: La pareja de Saotome va bien. Se deshace hablando de él en clase. Esta semana cumplen tres meses; un nuevo récord.

Junko: Ya veremos. Están llegando a un punto crucial ahora.

Madoka: ¿Sí?

Junko: Si no es verdadera, la relación se desmoronará a partir de ahora. Si pasan los 3 meses, probablemente estén bien un año. (Junko termina de arreglarse) ¡Perfecto!

Madoka: ¿Qué cinta uso? (Junko escoge una) ¿Qué? ¿No es muy llamativa?

Junko: ¡Es tan llamativa como debería serlo! Una mujer no debe de ser menospreciada por su apariencia. (Madoka se pone la cinta) ¡Excelente! Tus admiradores secretos se derretirán.

Madoka: ¡No tengo admiradores secretos!

Junko: Deberías pensar que los tienes. Es el secreto de una niña bonita.

Esta escena sirve para mostrar la relación que tienen Madoka y su mamá. Ambas se arreglan juntas en el baño y Madoka le cuenta a Junko las cosas que han pasado en su vida. Esto es importante porque muestra una relación madre-hija muy cercana que está basada en confianza y un respeto mutuo. Junko le habla con franqueza a Madoka y le aconseja lo mejor que puede. Sin embargo, toda la conversación se centra en el sexo opuesto.

Para Junko, un chico debe declararse a una persona frente a frente, lo que demuestra su valentía y un verdadero deseo de estar con esa persona. Luego, Junko menciona a Kazuko Saotome, la profesora de Madoka. Es interesante que Madoka menciona que Kazuko no deja de hablar de su pareja durante clase. La implicancia es que Kazuko deja que su vida personal interfiera con su trabajo. No solo eso, sino que Madoka da a entender que su profesora no puede encontrar una pareja estable, y que lo ha comentado con tanta frecuencia en clase que su alumna sabe esto de ella. Este retrato de la mujer como alguien emocional y centrado en sus relaciones amorosas refuerza una visión tradicional de las mujeres y sus prioridades.

Después, Madoka después le pregunta a su mamá que cinta debería usar: unas amarillas o unas rosadas. Junko señala a la rosada, que es un color tradicionalmente más femenino que el amarillo. Madoka se sorprende y expresa dudas, pensando que la cinta puede ser muy llamativa.

Aquí Junko resalta la importancia de la apariencia física. Le dice a su hija que una mujer debe de cuidar cómo se ve y que llamar la atención es algo bueno. Es interesante que haya llevado la conversación hacia la manera como las mujeres específicamente se muestran en público. Junko después relaciona esto con los hombres, mencionando que Madoka va a atraer a muchos admiradores. Discurre de esta conversación que las mujeres deben de arreglarse para poder obtener la aprobación masculina. Incluso, Junko afirma que una mujer debe basar su

nivel de belleza en la presencia o no de admiradores masculinos. Junko le dice a Madoka que ese es el “secreto de una niña bonita”. De esta manera, Junko le está enseñando a Madoka que las mujeres necesitan atraer la mirada de los hombres para poder ser consideradas hermosas y, de cierto modo, para tener valor.

Esto se muestra de manera visual en la escena, ya que se muestra a Junko maquillándose. Ella tiene mucho cuidado sobre qué productos usa y todo el proceso es muy meticuloso. Se crea un contraste con Madoka, quien por el contrario se lava la cara.

Así se muestra la diferencia entre una niña y una adulta, donde la niña todavía no se preocupa por cosas como el maquillaje. Esto es importante porque el género *shoujo* nace como un anime que muestra y explora el periodo intermedio en el que una niña se encuentra antes de convertirse en una adulta, y esta conversación demuestra que sigue siendo un aspecto importante del género *shoujo*.

La apariencia física se resalta también cuando cada uno de los personajes termina de arreglarse. Se realiza un paneo que muestra el cuerpo de Junko y Madoka desde los pies hasta la cabeza. La luz cambia durante estas tomas, agregando brillo a los personajes y

dándoles un aire más delicado. Junko parece ganar confianza al terminar de maquillarse y arreglarse, como si ahora estuviera lista para enfrentar al mundo; mientras que Madoka se

muestra más tímida. Si bien, desde una perspectiva que busca promover la libertad de posibilidades de desarrollo personal para las mujeres, obtener confianza a través del maquillaje o de la apariencia física no es necesariamente negativo, la conversación que están teniendo le da mucha importancia a lo físico y al sexo opuesto.

Puella Magi Madoka Magica introduce a su protagonista en una escena que revuelve alrededor del romance y la apariencia física. La escena muestra a mujeres reaccionando de manera distinta al amor romántico (siendo este implícitamente establecido como un amor hacia alguien del sexo opuesto). Las reacciones de Madoka, Junko, la profesora de Madoka y Hitomi son diferentes, lo que ayuda a establecer que existen maneras distintas de cómo las mujeres se relacionan con el amor romántico. Sin embargo, la opinión de Junko, en la cual la escena se centra, implica que la valoración de las mujeres está ligada a la belleza física y al interés de los hombres. Es así que esta escena, a pesar de mostrarnos una variedad de personajes femeninos, en general, los reduce a intereses amorosos.

Escena 5 (Puella Magi Madoka Magica. Episodio 8. Min 13:27-15:09)

Sayaka se encuentra en un tren y escucha una conversación entre dos hombres.

Hombre 1: No dejes que esa tonta ponga excusas. Hazla soltar todo el dinero que gana. Porque las mujeres son idiotas. Tienen dinero y lo gastan en tonterías

Hombre 2: No trates a las mujeres como seres racionales. Debes tratarlas como perros estúpidos. ¡Mi puta sería feliz así! ¡Solo debo amenazarla con golpearla para que cierre su bocota!

Hombre 1: Si cedes un poco, se ponen a lloriquear porque quieren casarse. No puedes dar tregua. Yo les digo: “¿Crees que una tonta como tú durará mucho tiempo?” Ese cuerpo de puta no durará.

Hombre 2: Son un fastidio cuando tienes que abandonarlas. Tú eres bueno para dejarlas, Sho. ¡Te envidio! Tienes que enseñarme.

Sayaka se acerca.

Sayaka: Cuéntame más sobre ella.

Hombre 2: ¿Qué?

Sayaka: La mujer de la que hablabas. Cuéntame más sobre ella.

Hombre 1: Tú eres una niña. No deberías estar fuera tan tarde.

Sayaka: Esa mujer... probablemente te ama y se esfuerza por hacerte feliz. Seguro lo sabes, ¿o no? Y tú la llamas “puta”. ¿Alguna vez le agradeces? ¿La dejarás cuando no sea útil?

Hombre 2: ¿Qué demonios? (Al otro hombre) ¿La conoces?

Hombre 1: No...

Sayaka: ¿Vale la pena proteger a este mundo? ¿Por qué he luchado todo este tiempo? Dime. Tú, ahora. Dime. O si no...

Sayaka se transforma.

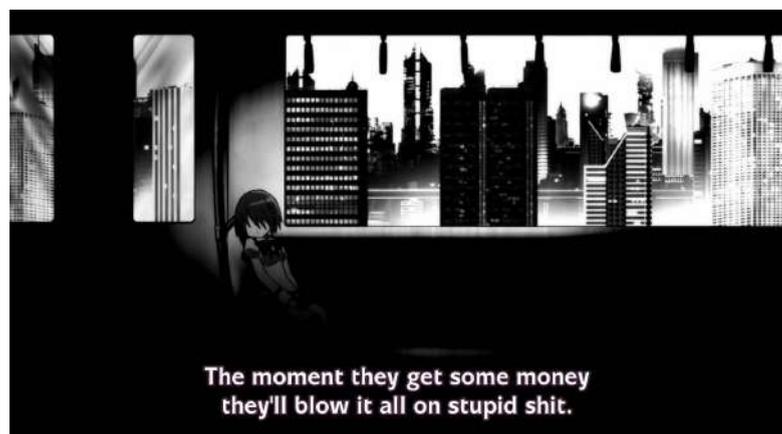
La conversación entre los hombres nos revela la manera que ellos piensan de las mujeres. Utilizan palabras fuertes como “puta” o “perros estúpidos” para referirse a las mujeres con las que tienen una relación. Consideran a las mujeres como estúpidas y frívolas, como si fueran inferiores a los hombres, menos racionales. Además, refuerzan la noción de que en una relación el hombre está por encima de la mujer y que ella depende de él, tanto emocional como económicamente. Hablan de hacerle “soltar todo el dinero que gana”. Esto le quita independencia a la mujer, ya que la coloca en una posición inferior al hombre y hace que dependa de él. No solo eso, sino que hacen entender que esto es culpa de la mujer, porque ellas gastan el dinero en “tonterías”.

Además, el diálogo deja entrever que los hombres son también físicamente abusivos con sus enamoradas y las amenazan para que sean sumisas y se queden calladas. Hablan de las mujeres como seres que sólo tienen valor por su físico, y que una vez que sus cuerpos dejen de ser atractivos ellas perderán su valor. Mencionan que las mujeres están obsesionadas con el matrimonio, lo cual resulta fastidioso para ellos porque no empiezan una relación pensando en algo más serio, y una vez que la mujer empieza a sugerir esto, las dejan.

Una vez que Sayaka entra a la conversación los hombres se muestran sorprendidos y tratan de recuperar el control de la situación, llamando a Sayaka una niña y diciendo que no debería estar ahí. Sayaka no les hace caso y empieza a reclamarle a los hombres por el trato que tienen hacia sus enamoradas. Sayaka los juzga porque no valoran a las mujeres, especialmente una que los ama, y les saca en cara que seguro la dejarán una vez que no les sea útil.

Estos hombres representan las actitudes y los pensamientos machistas que todavía persisten en la sociedad y que son la raíz de los feminicidios y los abusos que sufren las mujeres por parte de sus parejas. Esto debido a que consideran a sus enamoradas como inferiores y como partes de su propiedad, y utilizan esta mentalidad para justificar actos de violencia. Los personajes son claramente juzgados por la narrativa en la que se articulan los hechos de este episodio y de la serie en general hasta este momento. Sayaka se pregunta si es por esta clase de personas por las que ella arriesga su vida luchando contra las brujas. Ella tiene un fuerte sentido de la justicia y siempre consideró un deber el salvar a las personas una vez que se convirtió en una Magical Girl. Pero esta escena le muestra un tipo de persona que tiene pensamientos misóginos y destructivos, que abusan de las mujeres.

Para Sayaka esto ayuda a quebrar su espíritu, ella deja de creer que el mundo merezca ser salvado si contiene a personas que piensan de ese modo. Es importante que de todas las situaciones que pudieron mostrar en el anime, hayan escogido a dos hombres hablando despectivamente de las mujeres. Si querían una escena que le muestre a Sayaka que hay personas que no merecen ser salvadas, esto se pudo lograr con otros actos, como un asesinato o un robo. Pero este reconocimiento se plasmó en una escena en que denigran a las mujeres, como un fuerte contraste con lo que se ha visto hasta ahora en la serie.

Durante el anime, se han mostrado a una variedad de personajes femeninos, todos muy desarrollados, y tener una escena en que se hable con tanta crudeza sobre las mujeres, causa una reacción muy fuerte. Sirve también para demonizar más a estos hombres. Esto se logra también por cómo se muestra visualmente la escena. La escena está en blanco y negro, lo cual hace que tenga una sensación de peligro, de que algo anda mal. El fuerte contraste hace que los personajes se vean más duros. Muestra el estado mental de Sayaka, quien en estos momentos se encuentra cuestionando su propia existencia. Además, uno de los problemas de ella es que ve al mundo en blanco y negro, en personas buenas o malas, y esto ayuda a reflejar su forma de pensar. La composición del inicio muestra a Sayaka sola, encogida en un rincón en contraste con el amplio espacio vacío a su lado, que muestra cómo Sayaka siente que no tiene a nadie.

Por otro lado, nunca se muestran los rostros de los hombres por completo. En un inicio sólo escuchamos su conversación y nos muestran otras partes de sus cuerpos. Cuando nos muestran sus rostros, una vez que Sayaka les habla, no podemos ver sus ojos. Esto hace que los hombres puedan ser cualquier persona de la calle, su identidad se nos es escondida porque se busca que entendamos que estos hombres no son personajes específicos, sino que representan a todos los hombres que piensan igual que ellos.

Se muestra a Sayaka en una posición de poder sobre ellos, utilizando planos contrapicados que además ayudan a visualizar el fragmentado estado mental de Sayaka, al mostrarla en la oscuridad. Al final de la escena, Sayaka se transforma en su estado de Magical Girl, y el diseño de la transformación cambia para demostrar que hay algo raro en esta transformación, y dejan entrever lo que sucederá después, que es que Sayaka se convierte en una bruja. Se deja ambiguo si Sayaka mata o no a esos hombres, pero el que se haya transformado sugiere que sí. Así vemos como la serie ejerce un juicio de valor sobre estos hombres. Los rechaza y califica de malvados.

Sin embargo, a pesar de que el anime juzga a estos hombres por cosificar a las mujeres, visualmente las escenas de transformación tienden a cosificar a las Magical Girls. En estas escenas, el anime disecciona los cuerpos de las Magical Girls, resaltando partes como sus bustos o piernas, por lo que existe una contradicción en el mensaje que el anime trata de representar. Pero sigue siendo un intento por mostrar la manera cómo ciertos hombres ven a las mujeres.

Escena 6 (Puella Magi Madoka Magica. Episodio 1. 8:00-8:57)

Madoka: Para mamá no está bien que un chico no confiese su amor personalmente.

Sayaka: ¡Tu mamá es genial, Madoka! ¡Es una mujer exitosa y hermosa!

Hitomi: Si pudiera decidirme a rechazar a un chico tan fácilmente...

Sayaka: ¡Qué envidia tener ese problema!

Madoka: ¡Sí! Desearía tener una carta de amor de alguien también. ¡Sólo una vez!

Sayaka: ¿Oh? ¿Quieres convertirte en una chica hermosa y popular como Hitomi y decidiste cambiar tu imagen con esas cintas?

Madoka: ¡No! Mi madre me hizo...

Sayaka: ¡Ya veo! Tu madre te dio el secreto. ¡Qué vergüenza! ¡Te mostraré que sucede con las chicas malas como tú! (*Sayaka empieza a perseguir a Madoka*)

Madoka: ¡No! ¡Basta! ¡Basta!

Sayaka: Eres bonita pero no te dejaré ser popular con los chicos. ¡Vas a ser mi esposa, Madoka!

La escena menciona a Junko, la mamá de Madoka, y la describe como “exitosa y hermosa”. La palabra exitosa se utiliza para describir a una persona que ha logrado sus objetivos, usualmente refiriéndose al trabajo o al dinero. Junko es una mujer de negocios así que se puede deducir que Sayaka se refiere a que ella es exitosa en su trabajo. El ámbito profesional es comúnmente asociado a los hombres, en especial en Japón, por lo que es interesante que se mencione a una mujer que ha logrado tener éxito en este.

Se menciona también que Junko es hermosa, lo cual le da la misma importancia a su apariencia física que sus logros profesionales, a pesar de que lo último es algo que Junko ha conseguido a través de su esfuerzo, mientras que lo primero es algo subjetivo que una persona no puede controlar. Tener un personaje femenino que trabaja y es exitoso es importante para cambiar la creencia de que las mujeres sólo deben encargarse de cuidar a los hijos, pero el anime sigue dándole importancia al aspecto físico del personaje. Esto ocurre frecuentemente en otros productos audiovisuales; los personajes femeninos exitosos profesionalmente son presentados como físicamente atractivos, creando la creencia de que tienes que ser atractivo para poder ser exitoso.

También se hace referencia a la apariencia física cuando se habla del supuesto “cambio de imagen” de Madoka para convertirse en una chica hermosa y popular, que consiste solamente en un par de cintas nuevas. Este comentario sugiere que para poder ser popular es necesario ser hermosa físicamente, y hace referencia a las varias comedias románticas donde una chica poco atractiva (usualmente representada por una actriz que cumple con los cánones de belleza actual) recibe un cambio de imagen (por ejemplo, un nuevo corte de pelo, mejor maquillaje o ropa nueva) y se convierte en alguien popular y que logra atraer la mirada de su interés romántico. Este tipo de películas presentan a mujeres ajustándose a un estándar de belleza particular para lograr su objetivo lo cual las reduce a su atractivo físico y, a pesar de que estos cambios de imagen pueden ser utilizados para dar un comentario sobre no conformarse a estos estándares y que uno no debería cambiar su apariencia por otra persona, es interesante que estas mujeres no regresan a su apariencia anterior al final de la película, sino que siguen con esta nueva apariencia⁵⁵.

Por otro lado, esta escena es una de las pocas donde se menciona una relación con alguien del mismo sexo en la serie. La conversación se centra, sin embargo, en las chicas queriendo tener la atención de chicos del sexo opuesto. Madoka expresa un deseo de recibir una carta de amor de un chico, como Hitomi. El diálogo que usa Sayaka le da una connotación negativa al deseo de Madoka, a pesar de que lo hace en tono de broma. Como Madoka expresa interés por chicos, Sayaka le dice que quiere convertirse en una chica popular y que le debería dar vergüenza, llamándola una chica mala.

⁵⁵ <https://www.beautydummy.com/blog/2017/4/14/our-lovehate-relationship-with-movie-makeovers>

Después, Sayaka empieza a bromear con Madoka, diciéndole que no le dejará ser popular con los chicos porque planea quedarse con ella y convertirse en su esposa. Todo esto es dicho en tono de broma y se entiende que Madoka y Sayaka solo son amigas. Lo que interesa a nuestra investigación es que, en contraste con lo analizado en Sakura Cardcaptor, es que cuando se menciona aquí una orientación sexual distinta esta es tratada como una broma. A pesar de que la broma no es ofensiva, y solo es un poco de diversión entre amigas, sigue perpetuando el trato de relaciones LGTB como chiste o burla.

La otra escena que menciona una orientación sexual distinta ocurre en el segundo episodio y es también una conversación entre Madoka, Sayaka y Hitomi, donde la última menciona que sus amigas son tan unidas que se comunican a través de miradas. Para ella, esto es símbolo de una conexión romántica entre Madoka y Sayaka. Debido a esto, Hitomi dice el siguiente diálogo: “¡Pero no pueden! ¡Las dos son mujeres! ¿No entienden que es un amor prohibido?”. Al usar la frase “amor prohibido”, Hitomi declara explícitamente que una relación entre mujeres es algo no aceptado por la sociedad y que va en contra de las normas, pero no realiza un juicio negativo de este tipo de relaciones. Las historias de amores prohibidos usualmente muestran a los amantes de manera simpática, haciendo que el público desee que terminen juntos y mostrando a la sociedad que trata de separarlos como malvada. Describir una relación entre dos mujeres como un amor prohibido la hace ver como algo romántico que es injustamente rechazado. Sin embargo, la escena tiene un tono gracioso. Hitomi está bromeando y actúa exageradamente, mientras que Sayaka y Madoka tratan de aplacarla y niegan la implicación de sentimientos románticos. De nuevo se ve a las relaciones LGTB tratadas como una broma.

Esto significa que cada vez que se menciona explícitamente que los personajes pueden tener sentimientos románticos hacia personas del mismo sexo, el anime niega que esto sea verdad a través de los diálogos y acciones de los personajes. Al ser estos sentimientos tratados como nada más que una broma, se puede deducir que los personajes solo tienen sentimientos románticos hacia personas del sexo opuesto. Esto, sumado con el concepto de heteronormatividad, puede hacer que la audiencia crea que estos personajes son heterosexuales, a pesar de que ninguno ha dicho explícitamente cuál es su orientación sexual.

Escena 7 (Puella Magi Madoka Magica. Episodio 12. 10:20-13-17)

Homura: Esto... ¡es aún peor que la muerte!

Madoka: No, te equivocas, Homura. Ahora puedo ver todo lo que pasó y pasará. Los dos universos que pudieron haber sido, y los universos que algún día podrían ser. Todos...

Homura: Madoka...

Madoka: Y por eso finalmente sé cuánto has hecho por mí en todas esas líneas de tiempo. Todas. Cuántas veces lloraste, cuántas veces terminaste cubierta de heridas, y aún así, seguiste protegiéndome... *(Madoka abraza a Homura)* Lamento no haberlo sabido hasta ahora. Lo lamento mucho. *(Homura empieza a llorar)* No fue hasta que tomé esta forma que pude saber quién eres realmente. ¡Pensar que tuve una amiga tan valiosa a mi lado todo este tiempo! Me alegra saberlo ahora. Homura... ¡gracias! Realmente fuiste mi mejor amiga, ¿verdad?

Homura: Pero en tu condición, ya no tienes hogar al que volver y estarás separada de todos los que amaste para vivir atrapada para siempre en soledad.

Madoka: No estoy sola. Todas ustedes estarán siempre conmigo. Porque desde ahora estaré en todas partes y en todo momento. Así que aunque no puedas verme u oírme, debes saber que estoy a tu lado, Homura.

Homura: ¿Realmente estás conforme con eso, Madoka? ¿Aunque no pueda volver a percibirte?

Madoka: Es muy pronto para rendirse todavía. Después de todo, te las arreglaste para seguirme hasta aquí. Así que aunque vuelvas a tu mundo... *(Madoka se saca dos cintas del cabello)* quizá aún puedas recordarme. *(Madoka le entrega sus cintas a Homura)* Estará bien. Sé que estará bien. Tengamos fe.

Homura: Madoka...

Madoka: ¡Después de todo, las niñas mágicas cumplen esperanzas y deseos! Y estoy segura que un milagro, al menos uno pequeño, puede ocurrir. ¿No crees?

Homura: Madoka, ¡no te vayas!

Madoka: Perdón, debo ir a encontrarme con las demás. Te veré de nuevo algún día, Homura. Así que por un tiempo, hasta ese día, te digo adiós *(Madoka desaparece)*

Homura: ¡Madoka!

Esta escena ocurre después de que Madoka pide su deseo de salvar a todas las Magical Girls. Homura se da cuenta de que esto significa que Madoka dejará de existir en el mundo real, ya que ahora representa a la Esperanza misma. Para Homura, esto es impensable, ya que ella sufrió bastante tratando de salvar a Madoka y evitar que muriera. Ahora nadie se va a acordar de Madoka, ni siquiera Homura, y para ella esto es peor que la muerte. Además, pareciera como si el esfuerzo de Homura hubiera sido en vano, ya que Madoka no va a vivir de verdad.

Esta escena muestra la intensidad de los sentimientos de Homura hacia Madoka. En episodios anteriores, se ve todo lo que hace Homura por ella, desde pedir su deseo para tratar de salvar a Madoka hasta seguir intentando una y otra vez. Madoka se da cuenta de esto y le agradece a Homura. Aunque habla de amistad, esta intensidad también podría ser interpretada como que Homura tiene sentimientos románticos hacia Madoka y por eso es que le afecta tanto que Madoka va a dejar de existir.

Además, luego de ver a Madoka morir tantas veces, Homura ha dejado de mostrar sus sentimientos, prefiriendo tener una actitud fría y calculadora. A lo largo de la serie, los únicos momentos en que Homura vuelve a mostrar emociones fuertes es cuando está con Madoka y siempre porque está preocupada por ella; Homura llora, grita, la abraza. Y en esta escena pasa lo mismo. Además, en cuanto a lo visual, es muy sugerente, ya que muestra a Madoka y Homura desnudas y abrazadas. Homura llora sobre el pecho desnudo de Madoka, lo cual le da un mayor grado de intimidad a la escena.

Sin embargo, el diálogo de Madoka sirve para heteronormativizar esta relación. Madoka reconoce todo lo que Homura ha hecho por ella, pero lo describe como un acto de amistad. Madoka llama a Homura “su mejor amiga”, e incluso el título del episodio es ese: “Mi mejor amiga”. Todo esto ayuda a darle otro sentido a esta escena, quitándole el lado romántico y catalogándolo como un acto entre amigas muy cercanas. Si vemos la escena, podemos deducir que los sentimientos de Homura hacia Madoka son románticos pero, por lo que escuchamos, Madoka solo la ve como una amiga. Pero hay un suficiente porcentaje de ambigüedad en la escena que hace posible una interpretación que no tome en cuenta identidades no heteronormativas. De nuevo vemos cómo el anime muestra una relación muy

cercana e íntima entre personajes del mismo sexo, sin llegar a explicitarlo en el diálogo. Retomando lo visto en nuestro marco teórico, esto sería una posible instancia de queerbaiting, ya que Madoka reafirma su heterosexualidad al declarar a Homura como su mejor amiga.

Recapitulando lo que hemos podido establecer en este primer análisis, ambos animes tienen escenas que muestran personajes atraídos hacia personas del sexo opuesto. Estas escenas hablan explícitamente de este tipo de atracción e interés romántico a través de los diálogos y expresiones de los personajes. Sin embargo, hay una diferencia en cómo se representan otras orientaciones sexuales en los animes. CardCaptor Sakura tiene varias escenas donde se habla explícitamente de atracción hacia personas del mismo sexo y esto es tratado con normalidad por los personajes. Puella Magi Madoka Magica tiene escenas donde los personajes hablan explícitamente de este tipo de atracción, pero es tratado como una broma y algo escandaloso y se crea una distancia entre los personajes y esta atracción.

4.2 Análisis de roles de género ejercidos por los personajes

Para poder analizar los roles de género ejercidos por los personajes dentro de cada anime, se elaboró una matriz donde se registraba para cada episodio la presencia de atributos

tradicionalmente femeninos en los personajes, según lo ya establecido en el marco teórico respecto a la representación de estos roles en los anime Magical Girl. Estos atributos eran:

- Inseguridad: Persona que no se siente segura de sí misma.
- Débil físicamente: Persona que tiene poca fuerza física o resistencia
- Pasividad: se opone al compromiso o la acción, así como con la voluntad de hacer cosas en la vida e involucrarse en ella. Cuando una persona tiene la posibilidad de tomar una acción, pero decide no hacerla.
- Emocional: Una persona que se deja llevar por sus emociones, y que
- Labores del Hogar: Actividades como cocinar, limpiar, coser, lavar.
- Cuidado de los otros
- Interés por apariencia física

Se analizaron los episodios seleccionados de ambos animes. De acuerdo a lo presentado en la sección metodológica, si el personaje evidencia el atributo al menos una vez en el episodio analizado será marcado con el número 1 y si el personaje evidencia lo contrario al atributo será marcado con el número 2. Si el atributo no aparece en el episodio analizado, será marcado con el número 3 y se llamará Neutro. Dado que lo que nos interesa es establecer el posible predominio de un atributo, de su opuesto o su irrelevancia en la representación del rol de género, los resultados son mostrados en gráficos para facilitar la comparación. Para cubrir ordenadamente el universo de personajes en cada uno de los animes seleccionados, el análisis los agrupa en protagonistas, personajes secundarios y familia.

4.2.1 Protagonistas

La protagonista de CardCaptor Sakura es Sakura Kinomoto, mientras que la de Puella Magi Madoka Magica es Madoka Kaname. Ambas aparecen en todos los episodios de sus respectivos animes. Esta parte de la investigación buscará hacer una comparación general, que luego se desarrollará más en la síntesis final.

Gráfico N°1 - Sakura Kinomoto

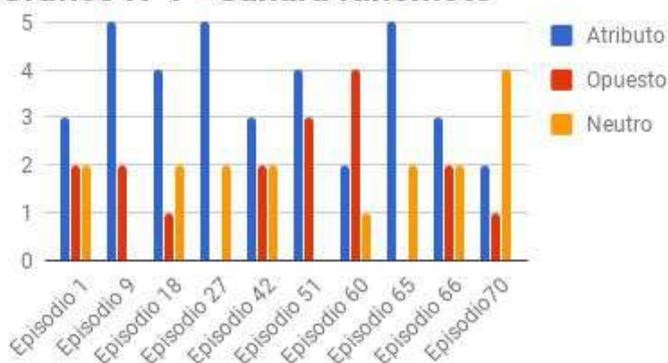
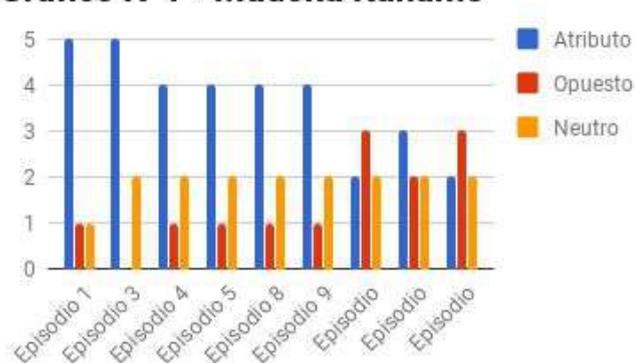

Gráfico N°1 - Madoka Kaname

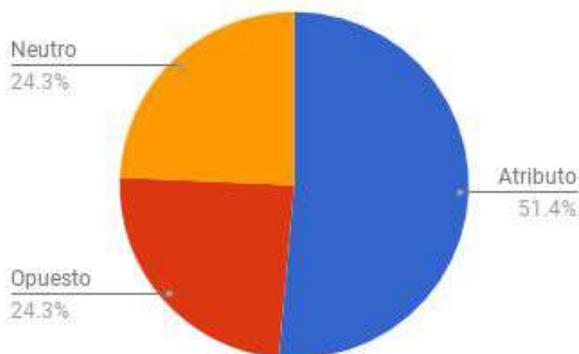
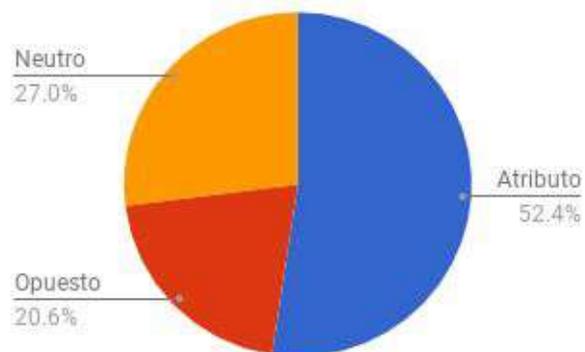

El primer gráfico muestra la incidencia de los atributos características tradicionalmente femeninos considerados en conjunto en ambos personajes en cada episodio. El color azul significa la presencia de estas características, el rojo la presencia de su opuesto y el color amarillo la ausencia de esta característica en el episodio. Es importante subrayar que, en adelante, se entiende “femenino”, “características femeninas” y “atributos femeninos” en el sentido de “tradicionalmente considerados femeninos”, porque son construcciones que surgen de un discurso de género determinado que buscamos explicitar.

El gráfico de Sakura muestra que en los episodios hay una cantidad mayor de instancias donde el personaje muestra atributos femeninos, a excepción del episodio 60. Los episodios 1, 42 y 66 muestran un balance entre la cantidad de instancias de atributos femeninos y la de

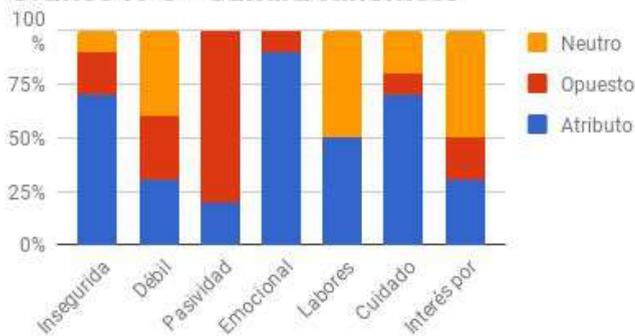
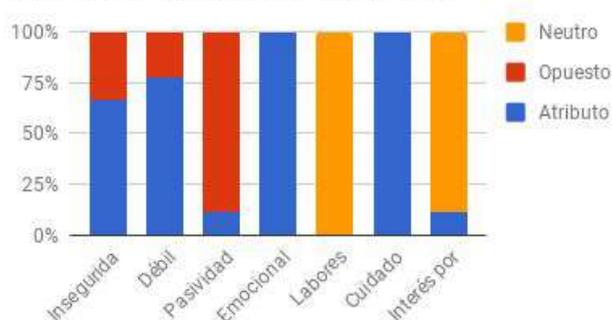
su opuesto. Mientras que los episodios 27 y 65 son los que muestran mayor presencia de atributos femeninos, contando con cero instancias de lo opuesto. Los datos del gráfico no muestran un patrón claro entre los episodios seleccionados. Hay presencia de los atributos y sus opuestos de formas variadas a lo largo de la serie; esto muestra un balance en la manera cómo se presentan los atributos femeninos en el personaje principal, lo cual genera una representación más matizada de un personaje femenino.

En cuanto al gráfico de Madoka, hay también una cantidad mayor de instancias donde el personaje muestra atributos femeninos, especialmente durante los primeros episodios. Sin embargo, una vez que avanza la historia vemos que aumenta la cantidad de instancias donde se presencia los opuestos de estas características, empezando desde el episodio 10. Esto se debe a que el episodio ocurre en una línea de tiempo distinta a la del resto de la serie. El deseo de Homura implica que ella puede retroceder el tiempo y volver a vivir su encuentro con Madoka. Antes de la influencia de Homura, Madoka mostraba una menor cantidad de instancias donde muestra características femeninas. Homura al tratar de salvar a Madoka y de controlar su destino, la convierte en un personaje más tradicionalmente femenino. Los episodios 11 y 12 también muestran un mejor balance entre la presencia de los atributos y sus opuestos, debido a que, como señalamos en los análisis de la sección anterior, al final de la serie Madoka se vuelve más asertiva.

Gráfico N°2 - Sakura Kinomoto**Gráfico N°2 - Madoka Kaname**

Pasando al gráfico número dos, para elaborarlo se sumó el número de instancias recopiladas por cada personaje y, de este total, se calculó el porcentaje que representa el número de instancias de presencia y ausencia de los atributos. En el caso de Sakura, vemos que el porcentaje de instancias de presencia de los atributos es de un 51.4%; mientras que en el caso de Madoka es de un 52.4%.

Esto nos muestra que ambos personajes muestran un porcentaje parecido de atributos femeninos a lo largo de la serie. En cuanto a la presencia de los opuestos de los atributos, Sakura tiene un porcentaje de 24.3%, un poco más que Madoka que tiene un 20.6%. Como podemos ver, los porcentajes no varían mucho, por lo que la diferencia en ambos personajes se refleja mejor en cómo estos atributos están repartidos a lo largo de la serie.

Gráfico N°3 - Sakura Kinomoto**Gráfico N°3 - Madoka Kaname**

Para elaborar el gráfico número 3, se sumó el número de instancias de cada atributo y se determinó el porcentaje que representa la presencia, el opuesto o la ausencia de un atributo específico. En el caso del atributo Inseguridad, ambas protagonistas experimentaron esto en varios episodios. Ambas protagonistas se muestran inseguras frente a los sucesos extraños que están pasando a su alrededor. Sakura siente inseguridad porque no sabe cómo lidiar con las Cartas Clow y necesita ayuda de otros personajes que tienen más conocimiento. Por otro lado, Madoka expresa su inseguridad en sí misma en varios momentos de la serie, diciendo que ella nunca creyó que era especial.

En cuanto a ser débiles físicamente, Sakura tiene un menor porcentaje de presencia, mientras que Madoka muestra una mayor presencia de instancias donde muestra debilidad física. Esto se debe a que Madoka no se convierte en una Magical Girl hasta el final, y durante la historia se ve envuelta en situaciones peligrosas donde no puede defenderse. La narración del anime, por lo tanto, muestra una evolución en la representación de género de esta protagonista en relación al cuerpo como un espacio central para la definición de lo femenino. Por otro lado, Sakura es una niña muy atlética y está en un buen estado físico. Esto significa que aún si no fuera una Magical Girl, ella todavía sería fuerte físicamente. Además, Sakura no recibe

mayor fuerza cuando se convierte en una CardCaptors, al contrario de Puella Magi Madoka Magica, donde los cuerpos de las niñas se vuelven más fuertes y resistentes cuando se convierten en Magical Girls.

En cuanto a las Labores del Hogar, Sakura es más balanceada, mientras que Madoka no muestra una sola instancia de este atributo. Esto es curioso porque en la historia Sakura tiene 10 años mientras que Madoka tiene 14. A pesar de ser mayor, Madoka no parece estar a cargo de ninguna tarea del hogar, a parte de despertar a su mamá todos los días, mientras que en el caso de Sakura, se reparten todas las tareas de manera equitativa entre los miembros de su familia. Por otro lado, ambas expresan el atributo Cuidado de los otros, siendo Madoka la que tiene un mayor porcentaje. Esto es porque Madoka pasa todo el anime buscando proteger a sus amigas porque ellas corren peligro al convertirse en Magical Girls, mientras que Sakura a veces hay episodios donde no hay un peligro tan inminente o ella es la que necesita ser ayudada. La diferencia en la cantidad de episodios puede ser una influencia en esto, como Sakura tiene 70 episodios para desarrollar su historia, hay más momentos de descanso en los episodios, mientras que en Madoka todos los episodios tienen una gran importancia narrativa ya que solo son doce.

Por otro lado, la historia en PMMM es mucho más triste, ya que hay muertes y elementos muy oscuros. Esto se refleja en la categoría Emocional, ya que Madoka posee este atributo en todos los episodios, y las emociones son usualmente negativas, como tristeza o preocupación. Mientras que en el caso de Sakura, el exceso de emociones es a veces un exceso de felicidad o de enojo. En el caso del Interés por la apariencia física, ambas tuvieron unas instancias de presencia de este atributo, como por ejemplo Sakura preocupándose por cómo se ve o la

conversación de Madoka y su mamá que se analizó en la parte anterior. Sin embargo, mayormente los personajes no mostraron un gran interés por su apariencia física. Finalmente, en el atributo de pasividad, ambas muestran una mayor cantidad de instancias de la presencia de lo opuesto. Ambas muestran iniciativa en la situación en la que se han visto envueltas.

4.2.2 Personajes secundarios

Se analizarán cuatro personajes secundarios por serie. Debido a que algunos personajes no aparecen en todos los episodios seleccionados, se ha buscado que cada uno tenga un mínimo de cuatro episodios registrados, por lo que hay instancias donde se ha analizado un episodio diferente. Los personajes seleccionados son, en el caso de CardCaptor Sakura, Syaoran Li, Tomoyo Daidouji, Meiling Li y Eriol Hiiragisawa; y en el caso de Puella Magi Madoka Magica, Homura Akemi, Sayaka Miki, Mami Tomoe y Kyoko Sakura. Los personajes fueron seleccionados debido a la importancia que tienen en la historia y la cercanía con el personaje principal, las cuales ya expusimos en la presentación general de cada anime y su trama.

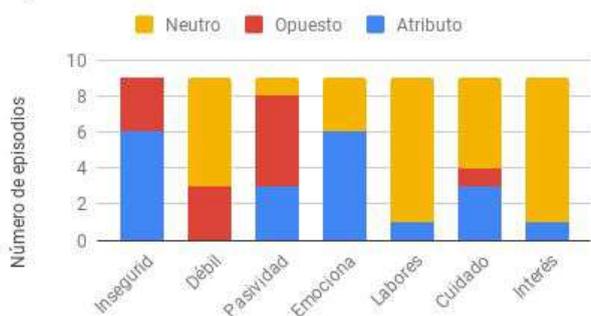
En el caso de PMMM, todos los personajes seleccionados son mujeres y todas son Magical Girls. Este anime muestra una mayor presencia de personajes femeninos, habiendo solo dos personajes masculinos de cierta importancia (el padre de Madoka y Kyosuke, el amigo de Sayaka). Esto nos permite evaluar un rango mayor de representaciones femeninas, pero no nos permite compararlo con la representación de personajes masculinos. En el caso de CardCaptor Sakura sí estamos considerando a dos personajes reconocidos como hombres. Como encontramos en el análisis anterior, algunos de los personajes masculinos en este último anime entablan ciertas relaciones afectivas con personajes de su mismo sexo. En este

sentido, es relevante analizar cómo se podría relacionar esa orientación con la presencia o ausencia de atributos reconocidos como femeninos.

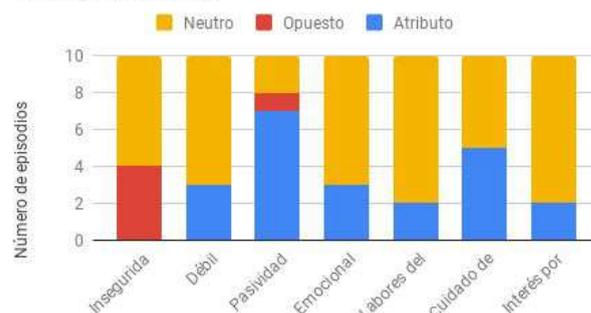
Para elaborar el gráfico siguiente, se realizó una matriz donde se determinó la presencia, el opuesto o la ausencia de los atributos en los episodios seleccionados, y luego se contabilizó el número de episodios en que se presenta cada uno. Esto nos ayudará a determinar cuáles atributos son los más presentes en cada personaje.

CardCaptor Sakura

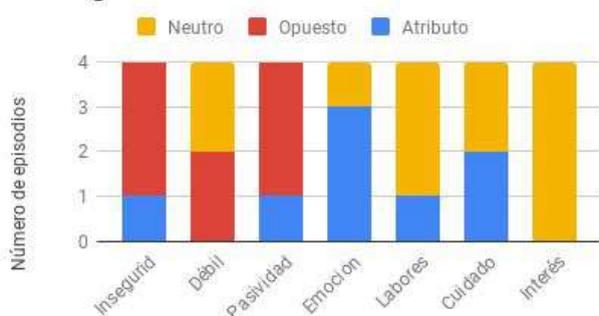
Syaoran Li

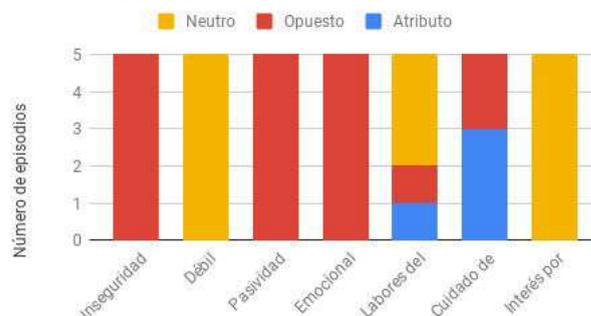
Tomoyo Daidouji

Meiling Li

Eriol Hiiragizawa

El primer personaje que se analizó fue Syaoran Li, el rival de Sakura en la captura de las Cartas Clow, quien aparece en nueve de los 10 episodios seleccionados. Él tiene seis episodios donde muestra los atributos Inseguridad y Emocional. Esto ocurre principalmente

en situaciones románticas, debido a que se pone nervioso frente a Yukito y Sakura. Además, exhibe el atributo Labores del Hogar en el episodio donde le hace un oso de peluche a Sakura.

En la mayoría de los episodios, presenta el opuesto del atributo Pasividad, ya que él es activo en la lucha contra las Cartas Clow. Solo muestra este atributo en tres episodios, debido a que las situaciones no le permiten actuar. Además, se preocupa por sus amigos cuando están en peligro, con la excepción de uno de los primeros episodios donde está dispuesto a atacar a una compañera para poder detener a una Carta Clow. No es Débil Físicamente ya que le gusta el atletismo y las artes marciales. Exhibe un interés por su apariencia física en un episodio, debido al disfraz que tiene que usar para la obra escolar. Syaoran muestra una mayor cantidad de instancias donde exhibe atributos tradicionalmente femeninos.

El siguiente personaje es Tomoyo Daidouji, la mejor amiga de Sakura, quien aparece en los 10 episodios seleccionados. En el atributo Pasividad, tiene 7 episodios donde se observó su presencia y uno donde se mostró el opuesto. La mayoría de los episodios tratan sobre la búsqueda y captura de las Cartas Clow, por lo que Tomoyo, quien no tiene poderes mágicos, usualmente no puede realizar acciones que ayuden en estas situaciones y se limita a observar. En algunas ocasiones, su ayuda ha sido vital para capturar a una Carta Clow, pero es algo poco común. Esto se une al atributo Débil Físicamente, ya que en las batallas contra las Cartas Clow, Tomoyo no puede defenderse y muchas veces necesita que la rescaten.

Pasando al atributo Cuidado de los otros, se observa en Tomoyo en 5 episodios, en donde ella se preocupa por sus amigos, no solo si se encuentran mal físicamente sino también

emocionalmente. En dos ocasiones, ella exhibe el atributo Labores del Hogar, en uno ella se encarga de coser los vestuarios para la obra escolar y en otro le cose un vestido a Sakura. En otros episodios de la serie, ella se encarga de coser los trajes que Sakura utiliza cuando pelea contra las Cartas Clow.

Muestra interés por su aspecto físico en dos episodios y presenta el atributo Emocional en tres, donde dos de estos episodios se deben a un exceso de felicidad más que de tristeza. Finalmente, Tomoyo se muestra segura de sí misma en cuatro episodios. Ella exhibe una mayor cantidad de instancias donde presenta los atributos femeninos comparado con las instancias donde presenta sus opuestos. Tomoyo es visualmente más femenina que otros personajes femeninos, como Sakura, ya que viste siempre con vestidos largos y voluminosos, y tiene un carácter muy dulce.

A continuación, tenemos al personaje de Meiling Li, la prima de Syaoran, quien aparece en cuatro de los diez episodios que se ha analizado. Ella es una persona muy segura de sí misma, que se esfuerza por lograr sus objetivos, como ayudar a Syaoran a capturar las Cartas Clow, y esto se ve reflejado en los atributos Inseguridad y Pasividad, donde muestra los opuestos de estos en 3 episodios. Además, es buena en atletismo y en artes marciales, y lo demuestra en dos episodios cuando lucha contra las Cartas Clow, por lo que ella no es Débil Físicamente.

El atributo Emocional está presente en Meiling en tres episodios, en relación a sus sentimientos románticos hacia Syaoran, y se contabilizó el atributo de Labores del Hogar en un episodio donde ella le hace el almuerzo a él. En dos episodios, ella muestra el atributo Cuidado por los otros, en relación a la captura de las Cartas Clow, donde ella protege a sus

amigos del peligro causado por las Cartas. En los episodios seleccionados, ella no muestra instancias donde se preocupa por su aspecto físico. Meiling tiene un balance entre las instancias donde muestra atributos tradicionalmente femeninos y las instancias donde muestra los opuestos de estos. Además, usualmente muestra los atributos femeninos alrededor de su interés amoroso.

Finalmente, se analizó a Eriol, la reencarnación del mago Clow, quien aparece en cinco de los diez episodios analizados. Eriol es presentado desde un inicio como alguien misterioso y calculador, por lo que en todos los episodios él presenta el opuesto del atributo Emocional. La mayoría de los episodios de la tercera temporada se centra en las situaciones peligrosas que crea él con su magia y por eso presenta el opuesto del atributo Pasividad en todos los capítulos analizados. Además como él busca atacar a Sakura, hay dos episodios donde se observa el opuesto del atributo Cuidado de los otros, aunque también hay instancias donde se preocupa por ella.

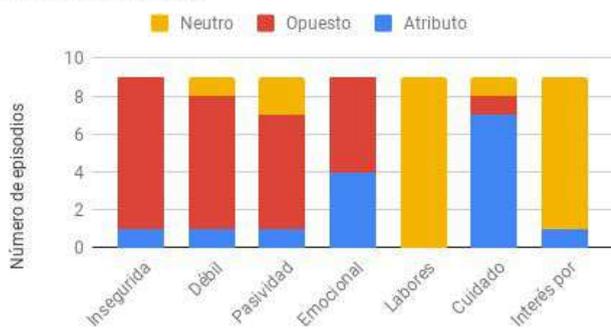
Debido a que Eriol recurre a sus poderes mágicos para luchar, nunca se encuentra en una situación donde se pueda determinar si es o no es Débil Físicamente. Hay un episodio donde realiza una Labor del Hogar, en este caso coser, pero es parte de uno de sus planes misteriosos. Por último, no hay ningún episodio donde muestre preocupación por su aspecto físico. Eriol tiene una mayor cantidad de instancias donde exhibe los opuestos de los atributos tradicionalmente femeninos.

En los personajes femeninos, tenemos a uno que exhibe mayormente atributos tradicionalmente femeninos y uno que muestra un balance en estos. Asimismo, en los

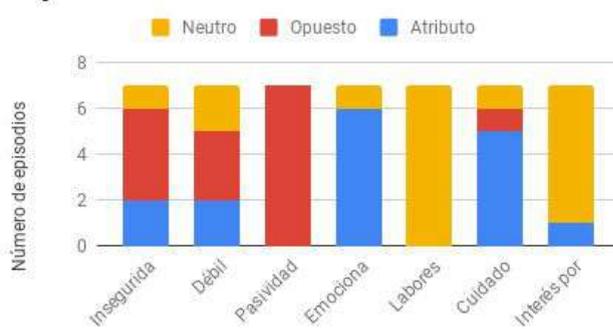
personajes masculinos, tenemos a uno que exhibe mayormente los atributos femeninos y uno que muestra los opuestos a estos. Además, tanto Meiling como Syaoran muestran atributos femeninos en relación con sus intereses amorosos. La diversidad en los gráficos elaborados nos muestra que existen cuatro personajes únicos, y en cada uno predominan atributos distintos; esto significa que CardCaptor Sakura tiene personajes complejos que no recaen en estereotipos.

Puella Magi Madoka Magica

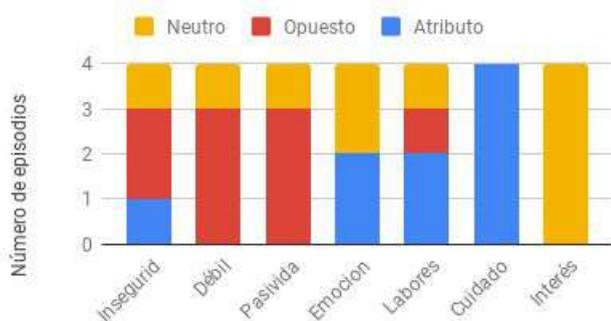
Homura Akemi

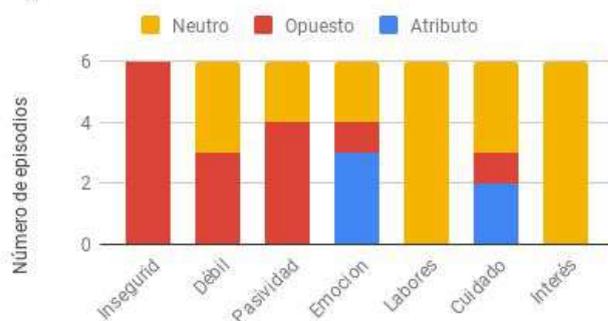
Sayaka Miki

Mami Tomoe

Kyoko Sakura

El primer personaje que se analizó fue Homura Akemi, una misteriosa Magical Girl que tiene un interés especial en Madoka y que aparece en todos los episodios seleccionados. Usualmente ella exhibe los opuestos de los atributos Inseguridad, Débil Físicamente y

Pasividad, a excepción de en un episodio. En los primeros dos atributos, este episodio es el número 10, donde se muestra a Homura en la primera línea de tiempo cuando todavía no era una Magical Girl y era una chica muy tímida y miedosa. En este episodio, muestra también un interés por su apariencia física, ya que decide soltarse el cabello y dejar de usar anteojos. En cuanto al atributo Pasividad, el episodio donde lo muestra es en el último, donde ella solo puede observar mientras Madoka se convierte en una Magical Girl.

La principal preocupación de Homura es el bienestar de Madoka, por lo que ella exhibe en su mayoría el atributo Cuidado de los otros, a excepción de un episodio donde ella trata de matar a Sayaka. Aunque se quiere mostrar como una persona fría y calculadora, Homura muestra la presencia del atributo Emocional en cuatro episodios; todas estas instancias se dan en relación a Madoka, ya que Homura se preocupa por ella. Finalmente, no muestra el atributo Labores del Hogar en ningún episodio. Homura tiene una mayor cantidad de instancias donde exhibe los opuestos de los atributos tradicionalmente femeninos y, cuando presenta los atributos, en su mayoría se dan en relación a Madoka.

A continuación, se estudió a Sayaka Miki, la mejor amiga de Madoka, quien aparece en siete de los nueve episodios seleccionados. Sayaka empieza la serie siendo Débil Físicamente, pero una vez que se convierte en Magical Girl deja de serlo. Ella siempre está actuando, buscando ayudar a las demás personas, por lo que exhibe el opuesto del atributo Pasividad en todos los episodios y la presencia del atributo Cuidado de los otros en cinco de ellos. Sólo muestra el opuesto de este último en un episodio cuando ataca a unos hombres.

Sayaka es usualmente una persona segura de sí misma, y muestra esto en cuatro episodios. Sin embargo, ella se siente insegura respecto a su interés amoroso, Kyosuke. Ella presenta el atributo Emocional en siete episodios, debido primero a la muerte de Mami y luego cuando descubre la verdadera naturaleza de las Magical Girls. Finalmente, exhibe Interés por la apariencia física en un episodio. Sayaka muestra un balance entre la presencia de atributos tradicionalmente femeninos y la presencia de sus opuestos, siendo la presencia ligeramente mayor. Los principales atributos son el Cuidado por los otros y Emocional.

El tercer personaje que se analizó fue Mami Tomoe, una Magical Girl que toma bajo su cuidado a Madoka y Sayaka, quien aparece en cuatro de los nueve episodios seleccionados. Ella se muestra como una persona segura de sí misma, ya que es una Magical Girl veterana, por lo que hay tres episodios donde presenta al opuesto del atributo Inseguridad. Sólo muestra este atributo en un episodio, cuando habla con Madoka y le confiesa que en realidad se siente sola. Al ser una Magical Girl, ella es más fuerte de lo normal y por eso no es Débil Físicamente. Además, no muestra Pasividad, ya que es activa en la lucha contra las Brujas y en enseñar a Madoka y Sayaka que significa ser una Magical Girl.

Al ejercer el rol de mentor, Mami presenta el atributo Cuidado de los otros en todos los episodios donde aparece, ya que ella se preocupa por el bienestar de las personas que están a su cargo. Exhibe el atributo Emocional en dos episodios, siendo uno cuando descubre que las Magical Girls se convierten en Brujas. En el atributo Labores del Hogar, ella lo presenta en dos episodios, cuando recibe en su casa a sus amigas, y finalmente, no muestra preocupación por su apariencia física en ninguno de los episodios. Mami tiene un balance entre la presencia de atributos tradicionalmente femeninos y la presencia de sus opuestos.

Finalmente se analizó a Kyoko Sakura, otra Magical Girl, quien aparece en seis de los nueve episodios seleccionados. Ella es una persona muy segura de sí misma, y esto se refleja en el gráfico y, al ser una Magical Girl, no es Débil Físicamente. En un episodio ataca a Sayaka, por lo que exhibe el opuesto del atributo Cuidado de los otros; sin embargo, en dos episodios posteriores presenta este atributo al preocuparse por el bienestar de ella. Además, los tres episodios donde presenta el atributo Emocional se deben a Sayaka también, ya que Kyoko se preocupa por ella cuando se convierte en Bruja. Nunca la vemos realizando Labores del Hogar y tampoco siente preocupación por su aspecto físico. Kyoko tiene una mayor cantidad de instancias donde exhibe los opuestos de los atributos tradicionalmente femeninos.

En este caso, tenemos cuatro personajes femeninos, dos de ellos tienen una mayor cantidad de instancias donde exhiben los opuestos a los atributos tradicionalmente femeninos, uno muestra un balance entre estos y uno tiene una mayor presencia de estos atributos. Los atributos que tuvieron mayor presencia son Cuidado de los otros y Emocional, mientras que se mostró mayormente los opuestos de los atributos Pasividad e Inseguridad. Los gráficos nos muestran a cuatro personajes femeninos complejos; sin embargo, la serie no nos permite realizar un análisis parecido con los personajes masculinos debido al rol mínimo que tienen en la trama.

4.2.3 Familia

La familia es un espacio de interacción importante que ayuda a construir la identidad de género de las personas, por lo que se analizará la familia de los protagonistas, especialmente los padres. Como se mencionó en el marco teórico, usualmente en los animes se muestra al

papá trabajando y a la mamá como una ama de casa, lo cual refuerza roles de género bastante estereotipados. En este caso, se analizarán las familias de los personajes principales de los animes. En este análisis ya no nos interesa tanto centrarnos en personajes particulares y trasladar sus atributos a gráficos comparativos, por lo que nos enfocaremos en el ambiente familiar y las relaciones que lo constituyen a través de su descripción empleando las categorías de nuestro marco teórico

CardCaptor Sakura

En el anime, se muestra a la familia de Sakura, la cual está conformada por su padre y su hermano. La mamá de Sakura, Nadeshiko, murió cuando Sakura tenía tres años debido a una enfermedad. Ella conoció a Fujitaka cuando ella era una estudiante de 16 años y Fujitaka era un profesor en su escuela. Se casaron en poco tiempo a pesar de las protestas de su familia, quienes la desheredaron. Por eso, Nadeshiko empezó a trabajar como modelo mientras estudiaba, ya que era muy hermosa. Esta es una profesión tradicionalmente femenina, que pone énfasis en el aspecto físico de las mujeres. Pero ella usa esto para salir adelante y contribuir económicamente en el hogar. Nadeshiko es descrita como una persona muy dulce, que siempre se preocupa por los demás, es amable y cariñosa. Estas son características muy femeninas. Además, es torpe, cayéndose constantemente y es mala en los deportes. Todo esto le da un aura más delicada, como si fuera alguien que debe protegerse.

Fujitaka es descrito como un hombre muy bueno y cariñoso, quien raramente se enoja y es muy paciente. En el episodio 10, se menciona que él es un cocinero excepcional, mientras que Nadeshiko no sabía cocinar, y que cocinaba el almuerzo que ella llevaba a la escuela. Aquí vemos una subversión a los roles tradicionales de género, el cual es especialmente

importante en la cultura japonesa, donde las jóvenes se esfuerzan por preparar el almuerzo a su pareja o interés amoroso. Aun así, no es raro que Fujitaka sepa cocinar y sea alguien muy culto, ya que este es el ideal japonés. Además, él sabe coser y es una persona muy atlética.

En la casa de Sakura, las tareas del hogar están repartidas entre los tres integrantes de la familia. Esto significa que todos contribuyen en el hogar. Es así, que tanto Touya como Sakura saben cocinar. Durante el anime, tenemos escenas en que Fujitaka le enseña a su hija a hacer pasteles o cocinar. Él ha tenido que criar solo a Touya y Sakura desde que murió Nadeshiko y hace lo mejor que puede, escuchando sus problemas y aconsejándoles. Fujitaka tiene que seguir trabajando largas horas en la universidad, donde es un profesor de arqueología, y no puede pasar tanto tiempo en la casa. A pesar de esto, siempre se da tiempo para sus hijos, como cuando fue al Festival Atlético de la escuela de Sakura.

La serie también nos muestra a la mamá de Tomoyo, Sonomi Daidouji. Sonomi es una empresaria exitosa, y es la dueña de una empresa de juguetes. Por eso, es una persona muy ocupada y trabaja mucho. Esto hace que no pueda pasar tanto tiempo con su hija y siempre está en reuniones de trabajo, como se ve en el capítulo donde Sakura visita a Tomoyo y Sonomi solo puede estar con ellas un rato. Sin embargo, hay momentos que muestran cuánto quiere a Tomoyo, especialmente cuando ella ha sido afectada por una de las cartas. Sonomi se preocupa por su hija y por eso contrató a cuatro guardaespaldas mujeres que se encargan de

cuidar a Tomoyo y llevarla a todos lados. El papá de Tomoyo nunca es mencionado, así que no se sabe nada de él, pero no parece estar presente en la vida de su hija.

Sonomi es atlética y decidida, es una mujer de negocios exitosa, y esto va en contra del rol tradicional que ejerce la mujer como madre. Como señalamos en el marco teórico, en la representación del Japón que los animes ponen en escena tradicionalmente, se esperaría que Sonomi se dedique a criar a su hija, dejando a un lado los negocios, pero ella no hace eso. El que esté tan consumida por su trabajo es una característica masculina, como se vio en el marco teórico. Sonomi sirve como un contraste con Nadeshiko, quien es más tradicionalmente femenina, y quien buscó un trabajo que le permitiera tener tiempo para criar a sus hijos. Esto se puede observar también en el diseño de los personajes. Nadeshiko tiene cabello largo y ondulado, y usualmente usa vestidos sueltos, mientras que Sonomi tiene el cabello corto que le da un aspecto más severo, y viste ropa de negocios más pegada al cuerpo.

Nadeshiko Kinomoto

Sonomi Daidouji

La presencia de varias familias en la serie le permite representar a distintos tipos de personas, especialmente en lo que se refiere a los personajes femeninos. Esto ayuda a que un personaje

no sea la única representación de una madre en la serie, lo que permite que los personajes no se sientan como estereotipos, especialmente Nadeshiko quien es más tradicionalmente femenina. Con Fujitaka, el anime representa a un personaje masculino que no cae en el estereotipo de padre estricto, que solo se preocupa por el trabajo y no cuida a los hijos.

Puella Magi Madoka Magica

La familia de Madoka está compuesta por su mamá, su papá y su hermano pequeño, Tatsuya. La mamá de Madoka, Junko, es una empresaria mientras que su papá, Tomohisa, se encarga de cuidar la casa. Esta es una subversión a los roles tradicionales de género muy importante. Tomohisa se encarga del desayuno, mientras que su esposa tiene que comer rápido para salir a trabajar. Él es un hombre amable, que ama a su esposa e hijos y cuida de ellos. Sin embargo, no está tan desarrollado como su esposa y aparece en pocas escenas.

Junko es una mujer inteligente y fuerte. Está en un cargo alto en su empresa, pero siente que su jefe está demasiado viejo y debería retirarse. Es ambiciosa y puede llegar a ser calculadora, como en la escena en que planea cómo convertirse en la nueva jefa de la empresa, viendo que personas la apoyarían. Tomohisa menciona que Junko no está cumpliendo su trabajo soñado, pero que ella es la clase de persona que le gusta enfrentarse a los problemas y superarlos.

Junko se preocupa por su apariencia, tiene su maquillaje enumerado y en perfecto orden. Le dice a Madoka que las mujeres siempre deben verse bien en público. Tiene el pelo corto y viste ropa de negocios para trabajar, falda y blusa con un saco

encima, o ropa cómoda, usualmente pantalones y polos. Junko tiene una relación cercana con su hija, Madoka le pide consejos y confía en su mamá.

Por otro lado, se muestra que ella trabaja hasta altas horas de la noche constantemente. Esto hace que tenga problemas para despertarse y Madoka tiene que despertarla. Además, Junko bebe muy seguido. Hay una escena en el tercer episodio donde ella llega a la casa muy entrada la noche borracha, y Tomohisa y Madoka se encargan de llevarla a su cama para que descanse. A lo largo de la serie hay otras escenas donde vemos cómo bebe e, incluso, le menciona a Madoka que ser un adulto es duro y por eso los adultos pueden beber alcohol. Estas son características más masculinas, comparadas con la personalidad más sumisa de su esposo, y no son comportamientos que van con la imagen de mujer delicada.

En el *Puella Magi Madoka Magica Official Guidebook "You are not alone"*⁵⁶, Gen Urobuchi menciona que creó el personaje de Junko porque quería que Madoka crezca viendo a un adulto que era heroico y fuerte, que le enseñara lo que significa ser un héroe, alguien que fuera cercana a ella y que hubiera creado su destino por sí sola. Urobuchi quería alejarse de la idea de que hacer acciones heroicas es el rol del hombre. Esto le da gran importancia a Junko como parte del desarrollo de Madoka durante el anime.

56

[https://wiki.puella-magi.net/Puella_Magi_Madoka_Magica_Official_Guidebook_\"You_Are_Not_Alone\"#Page_120](https://wiki.puella-magi.net/Puella_Magi_Madoka_Magica_Official_Guidebook_\). Cabe destacar la importancia de este tipo de fuentes adicionales. El fandom de un anime o manga particular no se conforma con la historia misma, sino que busca ávidamente información complementaria, la cual estudia, critica y completa a partir de datos o especulaciones. Este aspecto de la experiencia de un(a) fan es fundamental, si bien escapa a los límites de esta investigación.

Aparte de la familia de Madoka, la única otra familia que se muestra es la de Kyoko. Esta aparece en solo una escena en el séptimo episodio como un recuerdo de ella. No se brinda mucha información, excepto lo que Kyoko cuenta. Su padre fue un sacerdote que empezó a predicar afuera de las escrituras, y por eso fue excomulgado. Ella menciona que su padre era una persona buena y honesta, que buscaba mejorar el mundo. Cuando se entera del deseo de Kyoko, enloquece y la llama una bruja, y se convierte en un alcohólico. No puede soportar la idea de que las personas lo escuchaban porque estaban controladas por magia. Termina matando a la mamá y hermana de Kyoko, y suicidándose después. Su papá ejercía un rol de poder en la comunidad cuando era un sacerdote, pero cuando pierde esto toda la familia sufre. No tienen con qué sobrevivir, y no les alcanza para comer. Esto muestra una familia muy tradicional donde el padre es la única fuente de ingresos mientras que la madre cuida a los hijos.

Puella Magi Madoka Magica muestra a una familia moderna, que sirve como contraste con las típicas familias que se muestran en otros animés o series. Esto le da a la audiencia un ejemplo de madre y padre que no cumplen con los roles de género tradicionales y contribuye a romper con estos estereotipos.

En ambos animes vemos un intento de cambiar los roles tradicionales de género. En CardCaptor Sakura, esto se puede observar tanto en Fujitaka como en Sonomi, que son personajes que tienen ciertos roles de género no tradicionales. Puella Magi Madoka Magica va más allá e intercambia estos roles que tradicionalmente ejercen el hombre y la mujer en un mismo hogar. Tomohisa se encarga de las tareas típicamente asociadas con las mujeres, mientras que es Junko quien sale a proveer económicamente para la familia. Este tipo de representación es importante porque no refleja la realidad de la sociedad japonesa, donde todavía hay muchas mujeres que no trabajan y donde los hombres se dedican poco a las tareas del hogar y el cuidado de los niños.

Estos personajes sirven como un modelo a seguir, como un ideal de lo que debería ser la sociedad japonesa. Como dice Gen Urobuchi, el rol de héroe a seguir usualmente lo cumpliría el padre, pero él quería que Madoka vea a su madre como una mujer luchadora. Los animes Magical Girl buscan mostrar un mundo donde las niñas puedan tener personajes femeninos a los que aspirar, y donde los personajes masculinos son permitidos ser sensibles y amorosos.

4.3. Aspectos Característicos de los animes Magical Girl

Como la presente investigación está analizando dos animes Magical Girl, los análisis precedentes permitirán a continuación identificar los aspectos característicos de este tipo de serie. Se busca establecer y analizar de qué manera cada serie asume y concreta estos aspectos en la representación de género de sus personajes centrales, que en este caso serían las mismas Magical Girls. Este análisis nos permitirá apreciar en qué medida estas

representaciones aprovechan - ampliando o recortando - las posibilidades de resignificación propias del anime Magical Girl como producto audiovisual

Para poder realizar este análisis centrado en la construcción de personajes, se elaboró un cuadro donde se comparan los diferentes aspectos característicos de los animes Magical Girl, a partir de lo establecido en el marco teórico de esta investigación. Los aspectos seleccionados son su origen mágico, sus objetos especiales, su vestimenta, su secuencia de transformación, su sirviente mágico, sus enemigos, los objetos que deben obtener y las consecuencias de no obtenerlos. Este análisis de la construcción de las personajes se complementa con un análisis narrativo, donde se compara los motivos por qué las niñas escogieron ser Magical Girls, las consecuencias de esta decisión y, finalmente, el discurso implícito sobre el motivo de la existencia en general de las Magical Girls. A partir de lo hallado, se concluirá con una comparación general entre ambos personajes.

	Origen de la Magia	Objetos brindados	Traje especial	Secuencia de Transformación	Sirviente mágico	Enemigo	Objetos que deben capturar/ obtener	Consecuencia si no se logra	Motivo para convertirse en una Magical Girl (Deseo)	Consecuencia de convertirse en una Magical Girl	Motivo de la existencia de las Magical Girls
CardCaptor Sakura	Sakura Kinomoto	Llave y báculo mágico	No	No	Keroberos y Yue	Mago Clow/Enri Hiragisawa	Cartas Clow, Luego Cartas Sakura	Las Cartas Clow causan estragos en la ciudad. Juicio Final: Las personas en contacto con las cartas pierden el sentimiento más importante que tienen.	Accidentalmente dejó escapar a las Cartas Clow. Es asignada responsable de recuperarlas por Keroberos	Tiene que esconder la existencia de las Cartas Clow de su familia y amigos.	El Mago Clow quería un heredero que se encargara de las cartas y sus guardianes
Puella Magi Madoka Magica	Madoka Kaname	Gema del alma. Arco y flecha						Salvar el alma de todas las Magical Girls que han existido para que no se conviertan en Brujas		Sus almas dejan de existir en sus cuerpos y pasan a estar dentro de las Gemas del Alma. Esto las hace más fuertes y más resistentes al dolor.	
	Sayaka Miki	Gema del alma. Espada						Lograr que Kyosuke vuelva a recuperar la función de sus manos luego de un accidente			Detener la entropía del universo a través de la energía que consumen al convertirse en Brujas
	Homura Akemi	Gema del alma. Aparato para controlar el tiempo	Sí	Sí	Kyubey	Brujas	Semilla del Sufrimiento	Personas son afectadas por las brujas y ocurren asesinatos, suicidios, entre otros desastres	Poder regresar en el tiempo y proteger a Madoka	Tienen que esconder la existencia de las Magical Girls de los demás. Si mueren dentro de un laberinto, sus cuerpos jamás serán encontrados. Si su Gema del Alma se corrompe, se convierten en Brujas.	
	Mami Tomoe	Gema del alma. Escopetas						Vivir luego de estar en un accidente de auto			
	Kyoko Sakura	Gema del alma. Lanza						Lograr que su padre vuelva a ser escuchado por sus feligreses			

a. Origen de la Magia

Sakura posee magia propia, la cual va creciendo mientras lucha y utiliza las Cartas Clow. Cuando logra capturar todas las cartas, ella crea un nuevo báculo con su propio poder, el de las Estrellas. Como las Cartas Clow fueron creadas con el poder del Sol y de la Luna, ya no responden al báculo de Sakura. Es por eso que ella tiene que convertir las cartas a Cartas Sakura, utilizando su propio poder. Este proceso requiere de mucha magia, lo que la debilita, y cada vez que convierte una carta, se desmaya del cansancio. Mientras se hace más fuerte, deja de quedar tan cansada y puede transformar a más cartas.

Sakura también puede tener sueños proféticos, los cuales le muestran situaciones o personas que va a conocer en un futuro cercano y que tendrán un rol importante en la trama. Este es un poder que ella tiene antes de descubrir el libro del mago Clow y convertirse en una Cardcaptor, ya que ella tiene su primer sueño profético en los primeros minutos de la serie.

En el caso de Puella Magi Madoka Magica, las niñas no cuentan con magia propia, sino que esta se les es otorgada por Kyubey una vez que realizan el contrato con él. Las niñas pueden comunicarse telepáticamente entre ellas, con la ayuda de Kyubey, quien actúa como un intermediario. Este también se comunica telepáticamente con las niñas, ya que no puede hablar. Las niñas pueden usar magia incluso cuando no están transformadas, pero se vuelven más fuertes si lo están.

Un elemento que Puella Magi Madoka Magica cambia es que las Magical Girl no tienen ataques específicos con nombres definidos que dicen cuando los utilizan, como pasa en la mayoría de animes de este tipo. La única Magical Girl que hace esto es Mami, con su Tiro

Finale. Gen Urobuchi menciona que esto se debe a que quería que las personas crean que Madoka Magica era un anime Magical Girl tradicional en un inicio y esta fue una de las maneras en que lo logró. Una vez que muere Mami, ya no es necesario esconder la naturaleza de la serie, por lo que este detalle es eliminado. Aquí vemos como el escritor utilizó un elemento tradicional de los animes para manipular el pensamiento de los espectadores, haciendo que la muerte de Mami tenga un mayor impacto.

La magia es, entonces, el detonador de estos procesos de caracterización profunda y cambio en cada personaje.

b. Objetos especiales brindados

En el momento en que Sakura se convierte en una CardCaptor, ella recibe un báculo mágico que le permite controlar a las Cartas Clow. Este báculo fue creado por Clow especialmente para Sakura, es por eso que el báculo es rosado. Clow quería que fuera atractivo para una niña de 10 años. Esto concuerda con las características tradicionales de los anime Magical Girl, donde las niñas tienen armas femeninas, que les permiten ser fuertes sin tener que dejar su feminidad.

En Puella Magi Madoka Magica, una vez que se realiza el contrato, las niñas reciben una Gema del Alma, la cual es la fuente de sus poderes y encierra el alma de las niñas. Es decir, el alma de una

Magical Girl deja de estar dentro de su propio cuerpo y pasa a estar dentro de la Gema. Estas se van contaminando con sentimientos negativos, y si un Gema es contaminada por completo ocasiona que la Magical Girl se convierta en una Bruja. Una manera de limpiarlas es derrotando a las Brujas y consiguiendo Semillas del Sufrimiento, que absorben los sentimientos negativos del Gema del Alma. Esto hace que una vez que una niña se convierte en Magical Girl, tiene que luchar con las Brujas para siempre si quiere sobrevivir.

Cada Gema del Alma es del color característico de la Magical Girl a la que pertenece, y cada una tiene diseños distintos. Las Gemas son objetos femeninos. Una gema es una roca o mineral que es comúnmente usada en la confección de joyas. La Gema del Alma tiene la apariencia de un adorno que contiene una gema en su interior.

Para poder usar sus poderes, las niñas tiene que transformarse. En esta transformación, reciben un traje y un tipo de arma que varía para cada Magical Girl. En la serie vemos espadas, escopetas, lanzas y un arco y flecha. Homura utiliza pistolas y explosivos, aunque estos no son parte de los poderes que le fueron otorgados, sino un elemento que complementan a su poder. Estas armas son masculinas y violentas, ya que objetos como escopetas y espadas son asociados a lo masculino, a lo militar. Esto va en contra de las características tradicionales de los animes Magical Girl, ya que las niñas estarían utilizando armas masculinas para pelear en un ambiente violento.

Encontramos relevante, entonces, el énfasis en la pureza o impureza femenina de las personajes y el grado de masculinidad o feminidad asociado con los objetos de los que se sirven para realizar su misión como Magical Girls.

c. Traje especial

Un aspecto en el que CardCaptor Sakura difiere al resto de animes Magical Girl, es que el proceso de transformación de Sakura no le otorga un traje especial, sino que ella se queda con la ropa que lleva puesta en ese momento. Esto significa que Sakura ha luchado en pijama, su uniforme de colegio o su ropa normal de cada día. Sin embargo, Tomoyo decidió que ella le crearía diferentes trajes a su amiga para que ella los use durante las batallas. La mayoría de los trajes son faldas o vestidos con enaguas, pero también hay trajes que tienen shorts. Los colores que usa son siempre muy vibrantes y alegres, siendo los más usados el color rojo, rosado y azul.

Además, los trajes usualmente están inspirados en animales como gatos, murciélagos o conejos; o personajes como hadas o brujas. A veces los trajes están inspirados en la Carta Clow que Sakura tiene que capturar en ese capítulo. Por ejemplo, cuando va a capturar a la Carta Canción, el traje de Sakura tiene notas musicales, y cuando va a capturar a la Carta Trueno, Tomoyo hace un traje especial de goma, ya que este material no es conductor de la

electricidad. Esto también se ve en la primera película de Cardcaptor Sakura, donde Tomoyo le hace un traje impermeable a Sakura. Esto es algo importante, porque vemos cómo el traje deja de ser solo un accesorio. Estos trajes ahora sirven un propósito, sin dejar de ser femeninos y creativos, y buscan proteger a Sakura, quien puede resultar herida durante las batallas.

En cambio, en Puella Magi Madoka Magica, las niñas obtienen un traje característico que las define. Todos son muy femeninos, usan faldas cortas, a veces con enaguas o bobos, colores brillantes que caracterizan a cada una, y elementos femeninos como corsés o listones. El traje de Mami es el más revelador, siendo un corsé sobre una blusa que resalta sus senos. Cada chica tiene un color que la caracteriza, y sus trajes utilizan este color. El color de Madoka es el rosado. Este color representa al amor, la sensibilidad y la ternura. Además, el rosa es un color que se utiliza para representar lo femenino. También simboliza la infancia y la ingenuidad. Todo esto resalta la inocencia de Madoka y la relaciona con lo femenino. El color de Sayaka es el azul, que está relacionado con la confianza, la amistad y la fidelidad. Esto encaja con la personalidad de Sayaka, quien permanece leal a Kyosuke, a pesar de que este no la trata bien y prefiere estar con otras personas. Además, es un color asociado con lo masculino.

El color de Kyoko es el rojo que está asociado con el amor, la pasión, la agresividad, la ira. Esto concuerda con su carácter fuerte y explosivo. Kyoko es la más violenta de las Magical Girl, y siempre está buscando pelear. El color de Mami es el amarillo, el cual está asociado con el Sol, con la vida, la alegría. Esto es irónico ya que Mami es la primera Magical Girl que muere en la serie. Además, a pesar de que muestra un exterior calmado y alegre, ella está

llena de remordimiento y soledad. Finalmente, el color de Homura es el morado. Este color simboliza la penitencia y la humildad, lo cual es interesante porque Homura decide convertirse en una Magical Girl como una especie de penitencia por no haber podido salvar a Madoka. Además, significa el poder y la eternidad, lo cual está relacionado con Homura ya que ella tiene el poder de regresar en el tiempo.

Adelantando la comparación entre ambos animes, podemos observar que hay una diferencia en la manera en que los trajes están diseñados. Como ya se mencionó, los trajes en Puella Magi Madoka Magica están más sexualizados y reveladores, especialmente el de Sayaka y Mami. En el caso de Sayaka se muestran sus muslos, su pecho y hombros, su espalda y su ombligo; y Mami muestra también sus muslos y viste un corsé que resalta sus senos y cintura. Homura, por otro lado, se encuentra completamente cubierta y con un traje más suelto, al igual que Kyoko. Madoka viste un traje que es en apariencia más infantil, usando enaguas, medias con blondas, y resaltado por el color que la caracteriza que es el rosado. La forma de su vestido no es pegado al cuerpo sino que más bien esconde sus curvas y se ancha al final.

Por otro lado, los trajes de Sakura, a pesar de que algunos sí muestran partes del cuerpo como los muslos o los hombros, el estilo de estos le da un look más infantil, como el uso de enaguas y blondas. Además, Sakura utiliza zapatos o botas sin taco, los cuales son más prácticos en momentos de lucha, mientras que las chicas de Puella Magi Madoka Magica, utilizan zapatos con taco. Esto muestra que se ha puesto la estética por sobre la practicidad de los trajes. La única que no tiene tacos es Kyoko, quien es considerada la menos femenina del grupo.

d. Secuencia de transformación

Recordemos que la relevancia de estas secuencias típicas de los anime Magical Girl consiste en una transición del personaje desde su vida cotidiana a su personalidad heroica, representada por la exhibición de su cuerpo en movimiento. Como se señaló en el marco teórico, a menudo, pero no siempre, esta exhibición gira en torno a primeros planos del cuerpo desnudo de la protagonista, ya sea en forma explícita o sugerida. En la medida en que esta exhibición responda a una mirada masculina heteronormativa, la llamaremos sexualizada.

En el caso de Sakura, el báculo se transforma, pero ella no. Durante esta transformación Sakura no tiene un movimiento o pose establecido. Tomoyo le dice a Sakura que ella debe crear una pose especial porque esta y los hechizos mágicos son los elementos básicos de una Magical Girl. Aquí vemos cómo en este caso, es un personaje del anime quien señala los aspectos característicos de las Magical Girls, y quien insiste en que se cumplan. Sakura sí

tiene una frase característica que debe de recitar para que el báculo se transforme, que le enseñó Kero. Esta frase cambia cuando Sakura empieza a usar su propia magia:

Primera frase: Llave que guardas los poderes de la oscuridad, muestra tu verdadera forma ante Sakura, quien aceptó la misión contigo. ¡Libérate!

Segunda frase: Llave que guardas el poder de mi estrella muestra tu verdadera forma ante Sakura, quien aceptó esta misión contigo. ¡Libérate!

Vemos cómo la primera frase hace referencia al poder de Clow, relacionándolo con la “oscuridad”; mientras que el segundo menciona el poder de la “estrella” que es propio de Sakura. Clow le menciona a Sakura cuando ella transforma el báculo que aunque este poder sea pequeño en ese momento, el poder de la estrella es uno que continúa brillando por su cuenta. Es interesante el contraste que hay entre la “oscuridad” y la “estrella”. Mientras que la oscuridad es la ausencia de luz, está relacionada con lo misterioso, lo desconocido, suele tener connotaciones negativas y puede llegar a causar temor; la estrella brinda luz en las tinieblas, está relacionada con la sabiduría, la paz, la prosperidad.

Por otro lado, para poder utilizar una carta, Sakura también tiene que decir una frase especial:

Sakura: Carta creada por el mago Clow, necesitamos de tus virtudes. Brinda aquellos poderes especiales a esta llave que es mi báculo mágico. ¡Espada!

Esta frase puede cambiar dependiendo de la situación y de la carta que Sakura decide utilizar, para reflejar lo que ella busca obtener de la carta o los poderes que esta tiene:

Sakura: Ahora conviértete en las cadenas de la justicia. ¡Viento!

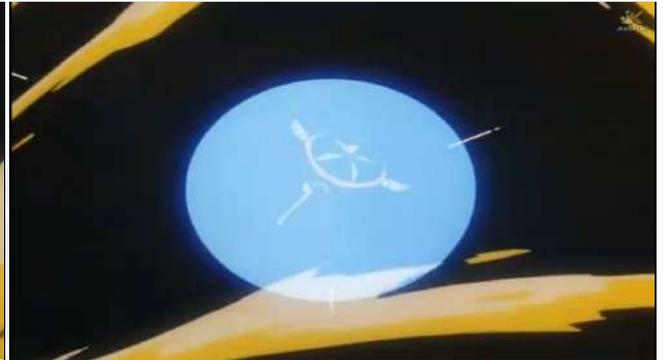
Además, una vez que Sakura empieza a convertir las cartas Clow a cartas Sakura, utiliza una frase específica:

Sakura: Carta que fuiste creada por Clow, abandona esa vieja forma y transfórmate, para servir a tu nuevo dueño. ¡Hazlo por el nombre de Sakura!

El proceso de transformación del báculo siempre se da de la misma manera. Durante la transformación, el ambiente se vuelve completamente negro, lo único que vemos es la llave mágica y a Sakura. Empieza con un primer plano de la llave, que luego se va ampliando hasta convertirse en un plano entero de Sakura. La llave se encuentra flotando en frente de Sakura, y el símbolo de las Cartas Clow o de las Cartas Sakura, dependiendo del episodio, aparece debajo de sus pies. Este símbolo es de color dorado, lo cual hace que resalte frente a la oscuridad que existe alrededor, y lo hace sentir mágico.

Luego se pasa a un plano medio que muestra la espalda de Sakura y a la llave flotando hacia arriba, envuelta en una luz brillante. Después, hay un primer plano del rostro de Sakura que con el movimiento de sus manos se convierte en un plano medio. Se pasa a un primer plano de la llave que empieza a transformarse en un báculo.

En este momento, Sakura agarra el báculo y lo mueve a su alrededor hasta terminar con su pose final. El plano empieza con la mano de ella agarrando el mango del báculo y luego la rodea mientras ella realiza sus movimientos, para terminar con un plano americano frontal. Los movimientos que realiza Sakura son los mismos que ella hace como porrista. Esto es interesante porque ser porrista es considerado un deporte típicamente femenino, por lo que Sakura está tomando movimientos femeninos para mostrar su poder.

En el caso de Puella Magi Madoka Magica, las niñas sí tienen una secuencia de transformación, donde cambia su ropa por un traje distinto para cada una. Esta secuencia cambia a través de la serie y se va volviendo más corta. Esto debido a que el escritor de la serie quería que la audiencia creyera que PMMM era un anime Magical Girl tradicional y a medida que avanzaba la serie y los secretos de las Magical Girls se revelaban esto ya no era necesario. Además, la secuencia es diferente para cada Magical Girl.

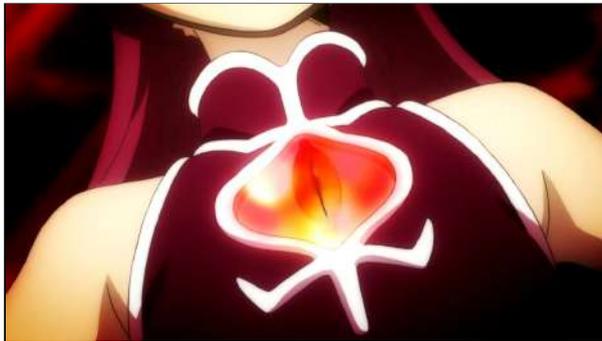
La secuencia empieza usualmente con la Magical Girl mostrando su Gema del Alma. Luego, se muestra cómo va cambiando cada prenda de ropa en primeros planos. En el caso de Mami, estas son sus zapatos, su falda, una pluma que lleva en el cabello, un lazo alrededor de su cuello y su corsé. Los planos usados para mostrar el corsé resaltan los senos de Mami, ya que los muestran desde un ángulo contrapicado, haciéndolos parecer más grandes. Este tipo de planos sexualiza a las niñas, que en este caso tienen solo 14 años y son menores de edad. El traje de Mami se forma a través de cintas, las cuales son características de ella y que utiliza cuando está luchando. Además, a lo largo de esta secuencia, vemos flores de distintos colores.

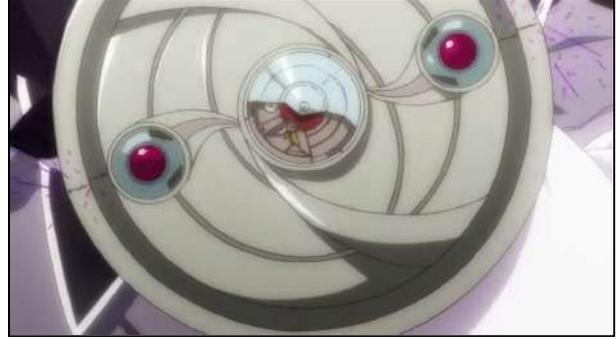
En cuanto a Sayaka, su transformación tiene como motivo notas musicales y partituras. La secuencia se centra en su pecho, ombligo y falda. El movimiento de la cámara sigue a su cuerpo de arriba hacia abajo, en primer plano. De nuevo, se está mostrando sus senos y piernas de manera sugestiva. Sayaka termina haciendo una pose con su espada. En otra escena, Sayaka saca a su espada desde su pecho.

En cuanto a Kyoko, la secuencia se centra en sus botas, su ropa y la gema que lleva en el pecho. A pesar de que se muestra un primer plano del pecho de Kyoko, el diseño de su traje y el ángulo de la cámara no se encuentra sexualizado, y lo más importante en ese plano es la gema. Luego, Kyoko muestra su lanza, moviéndola encima de su cabeza y haciendo una pose final. Esta parte dura más tiempo en la otra transformación de Kyoko en un episodio distinto. Lo que caracteriza a esta secuencia es el fuego.

Las secuencias de transformación de Homura son más cortas y cada una termina con un primer plano de ella mirando hacia la cámara. El objeto central de la secuencia es su escudo, que utiliza para viajar en el tiempo. Durante una de las secuencias, Homura es mostrada completamente desnuda antes de que su traje especial aparezca. Su cuerpo no ha sido dibujado detalladamente, sino que muestra lo que se llama “Barbie Doll Anatomy”, técnica de dibujo que retrata el cuerpo desnudo de una persona pero no a sus genitales, como una forma de censura. A pesar de que se use este tipo de dibujo, esta escena sigue mostrando el cuerpo desnudo de una adolescente.

Madoka solo tiene una transformación al final de la serie. Esta se centra en sus guantes, zapatos, vestido y los lazos en su cabello, habiendo un primer plano de cada uno. Al final se muestra un plano medio de Madoka, mirando sonriente a la cámara. A lo largo de la secuencia, se ven burbujas rosadas.

La manera como se muestra el cuerpo femenino de las Magical Girls es diferente en cada anime. En CardCaptor Sakura, no se sexualiza a Sakura y la secuencia de transformación se centra en mostrar la transformación del báculo, su arma. Clamp decidió no darle un traje especial único a Sakura porque creían que era triste que una niña tenga un sólo cambio de ropa. Pero esta decisión influyó en la forma cómo Sakura es representada en su secuencia de transformación. Mientras que en Puella Magi Madoka Magica, los cuerpos de varias de las Magical Girls son sexualizados, mostrando sus pechos y piernas de manera sugestiva. Esto es problemático ya que las protagonistas son menores de edad.

Es interesante que en ambos animes la secuencia de transformación cambia constantemente. Esto no es la norma en los animes Magical Girl. Usualmente esta secuencia permanece igual durante toda la serie, y se utiliza como un método para reducir el trabajo de animación.

e. Sirviente mágico

En CardCaptor Sakura, Sakura cuenta con dos guardianes que serían sus sirvientes mágicos. Keroberos es el guardián de las Cartas Clow y es el mentor de Sakura durante toda la serie. Kero escoge a Sakura como la CardCaptor y la ayuda en su misión. En la tercera

temporada, Sakura recibe la ayuda de Yue, el guardián de la Luna, quien fue otro de los sirvientes del mago Clow.

En PMMM, su equivalente debería ser Kyubey, pero como se señaló, este se convierte más bien en el principal antagonista de la serie. Kyubey se presenta a las niñas como si fuera a cumplir el rol de Kero, ayudándolas y respondiendo sus preguntas sobre qué significa ser una Magical Girl. Sin embargo, se descubre que Kyubey es en realidad parte de una especie alienígena que busca detener la entropía del universo a través de las Magical Girls. En cuanto a su diseño, Kyubey se asemeja a un animal pequeño, como un gato, lo cual hace que cause

empatía, tanto en la audiencia como en los personajes de la serie, especialmente porque en su primera aparición está siendo perseguido por Homura. Sin embargo, lo curioso es que no muestra ninguna expresión en su rostro y se

comunica a través de su mente, por lo que su rostro siempre es el mismo. Mientras avanza la serie y se van revelando los secretos detrás de las Magical Girls, esta característica lo hace

más terrorífico, ya que tiene la misma expresión cuando habla sobre la muerte de las Magical Girls.

f. Enemigo

En CardCaptor Sakura, en un inicio, el primer enemigo de Sakura son las Cartas Clow, que se activan y causan estragos en la ciudad de Tomoeda. El segundo enemigo de Sakura es Syaoran Li, quien es introducido en el capítulo 8 de la serie. Syaoran es un descendiente del mago Clow y por eso considera que él debe de ser el heredero de las Cartas Clow. Le declara a Sakura que él se va a encargar de capturar a las cartas. Si Syaoran es el principal contribuyente para que estas sean capturadas, las cartas lo eligen a él como su amo.

La tercera temporada de CardCaptor Sakura introduce una nueva amenaza y nuevos enemigos. El primer capítulo de la temporada nos muestra a los nuevos enemigos inmediatamente: Eriol Hiiragizawa, un nuevo alumno de intercambio que es en realidad la reencarnación del mago Clow, y sus dos guardianes, Spinel Sun y Ruby Moon. Eriol se presenta frente a Sakura como un alumno más y entabla una amistad con ella. Ruby Moon adopta una forma falsa con el nombre de Nakuru y empieza a atender la escuela secundaria donde estudian Touya y Yukito. Nakuru pretende sentir una fuerte atracción hacia Touya y constantemente se entromete en la relación de Touya y Yukito.

Algo importante es que, para el final de la serie, todos los enemigos de Sakura han pasado a ser sus amigos o aliados. Syaoran deja su actitud fría hacia ella y termina enamorándose de ella; Eriol revela que él nunca quiso lastimar a Sakura y que su plan buscaba ayudarla, y él y

Sakura siguen siendo amigos. Incluso las Cartas Clow, una vez que son capturadas, se convierten en amigas de Sakura.

En Puella Magi Madoka Magica, la amenaza principal de las Magical Girls son las Brujas, a quienes tienen que detener ya que traen catástrofes en el mundo, como suicidios o asesinatos. Brindan sentimientos negativos a las personas, pero se esconden dentro de barreras que son invisibles para los humanos normales. Al final de la serie, se descubre que el enemigo principal en la serie es Kyubey. Él pertenece a una raza alienígena llamada los Incubadores, quienes crearon a las Magical Girls para detener la entropía del universo.

En ambos casos, las relaciones de antagonismo o alianza se definen y consolidan a partir de las relaciones interpersonales de los protagonistas, con lo cual se enfatiza la dimensión afectiva y no otros aspectos de su agencia.

g. Objetos que deben capturar/obtener

Los poderes de Sakura vienen de las Cartas Clow. Cada carta tiene un poder especial (viento, tierra, trueno, etc) que ella puede utilizar para seguir capturando a las demás cartas. Cada carta tiene una forma física establecida, que pueden ser objetos, como la Carta Espada o la Carta Candado; elementos más abstractos, como la Carta Ilusión; o lo más común, tienen cuerpos humanoides, usualmente femeninos, como la Carta Bosque o la Carta Espejo. Cuando captura una carta, Sakura tiene que escribir su nombre en la carta para que esta esté bajo su control. Si no lo hace, la carta puede escaparse de nuevo. Sakura puede sentir la

presencia de una carta Clow gracias a la magia que ella posee y es así como logra encontrarlas cuando causan un desastre, como crear tormentas eléctricas.

Al transformar a las cartas estas cambian de apariencia. Clow utilizaba el poder del Sol y de la Luna y tenía un símbolo que representaba estos poderes, que se encuentra a la espalda de las cartas. Este símbolo aparece a los pies de Sakura

cuando convierte la llave mágica en su báculo. Una vez que Sakura transforma el báculo y empieza a utilizar el poder de las estrellas, las cartas transformadas cambian para reflejar esto. El símbolo de la parte posterior cambia para representar el poder de las estrellas y ahora este se encuentra en el centro. Además, bajo el poder de Clow, las cartas eran de color crema en la parte frontal, y rojo con amarillo en la parte trasera. Ahora, las cartas son rosadas con blanco y el amarillo de la estrella. Los nuevos colores son más femeninos que los anteriores, y son colores más suaves comparados con el rojo vivo que eran antes. Esto hace que las cartas se vuelvan más delicadas y femeninas, una vez que pasan bajo el poder de Sakura. Por tanto, la obtención de estos objetos está asociada con la definición del personaje como más femenino y más poderoso.

En el caso de PMMM, las Magical Girl necesitan obtener Semillas del Sufrimiento. Estas se consiguen destruyendo Brujas y sirven para limpiar de impurezas la Gema del Alma de una Magical Girl. Es necesario mantener limpia la Gema del Alma para evitar convertirse en una Bruja, por lo que las Magical Girl tienen que constantemente

conseguir Semillas del Sufrimiento. Las Semillas del Sufrimiento son negras, lo cual contrasta con las Gemas del Alma, las cuales son de colores brillantes. Además, tienen una forma muy parecida a las Gemas, lo que se debe a que una Semilla del Sufrimiento nace de una Gema del Alma corrupta. En este anime, los objetos a obtener enfatizan la importancia de la pureza en relación a la protagonista.

La importancia de estos objetos en la caracterización de los personajes principales se desarrolla más en lo que podría ocurrir si fracasan en obtenerlos.

h. Consecuencias si no se logra capturar los objetos

Cuando Sakura empieza a capturar las Cartas Clow, lo hace porque Kero le dice que si las cartas no son capturadas, una tragedia ocurrirá en el mundo. Una vez que Sakura se enfrenta a Yue en el Juicio Final, este la ataca violentamente. Sakura no quiere luchar porque no quiere lastimar a quien ella cree que es Yukito. Los ataques de Yue la lastiman fuertemente, al punto de que Syaoran trata de intervenir porque teme que Sakura muera.

Yue vence a Sakura y le explica la tragedia que ocurrirá. Todas las personas que han sido tocadas por las Cartas Clow, perderán los sentimientos de amor que sentían hacia la persona que quieren más en este mundo. Esta catástrofe no es física, sino que es emocional. El peligro no es que alguien muera o sea herido de alguna manera, es que las personas pierdan algo tan íntimo como sus sentimientos más preciados.

En la siguiente temporada, Sakura tiene que transformar las cartas y esto la deja débil físicamente. Empieza a desmayarse y estar cansada todo el tiempo. Pero una vez que sus poderes crecen, es más fácil para ella transformar a las cartas. La razón por la que Sakura debe cambiar a las Cartas Clow por Cartas Sakura es porque si no lo hace, las Cartas dejarán de tener poder y se convertirán en cartas normales. Esto se debe a que las Cartas funcionaban bajo el poder del mago Clow, pero al Sakura convertirse en su ama, ahora funcionan bajo su poder.

Al enterarse de esto, Sakura se angustia porque las Cartas se han convertido en sus amigas y Sakura no quiere perderlas. El problema es que Sakura es más débil que Clow y su poder no alcanza para poder convertir a todas las cartas al mismo tiempo. Además, debido a que Sakura no cuenta con tanto poder, Yue está en peligro de desaparecer y con él, Yukito. Esto se debe a que Yue fue creado con magia de la Luna y debido a esto él solo puede reflejar el poder que tiene su amo. Si su amo no tiene el poder suficiente, Yue no puede existir. Esto no pasa con Kero, porque él fue creado con magia del Sol y por eso él puede generar su propia energía. Esto significa que si Sakura no se vuelve más poderosa, Yue y Yukito van a morir.

Por otro lado, durante el enfrentamiento final con Eriol, este lanza un hechizo que duerme a todas las personas de la ciudad de Tomoeda y le dice a Sakura que si no puede vencerlo hasta que amanezca, las personas nunca van a despertar. Sakura logra romper el hechizo, convirtiendo las últimas cartas que quedaban y utilizando la Carta Luz para eliminar a la oscuridad. Sin embargo, corría el riesgo de que Kero y Yue desaparezcan, ya que ellos le brindaron su poder a Sakura para que ella tenga más poder y pueda convertir a las cartas. Si

Sakura no lograba convertirlas, Yue y Kero se quedarían dentro del báculo mágico de Sakura, dormidos para siempre.

En Puella Magi Madoka Magica, si no se logra derrotar a una Bruja, esta seguirá influenciando a las personas y causará miseria y desastres por la ciudad. Estos desastres pueden ser accidente, suicidios, homicidios, etc. La presencia de una Bruja ocasiona la muerte de varias personas. Sin embargo, una Bruja que todavía no es muy fuerte no posee una Semilla del Sufrimiento. Por otro lado, si las Magical Girls no obtienen suficientes Semillas del Sufrimiento no pueden limpiar sus Gemas del Alma. Una vez que una Gema del Alma se corrompe totalmente, la Magical Girl deja de existir y se convierte en una Bruja.

La mayoría de las consecuencias que enfrenta Sakura si no logra su cometido son emocionales, o tienen que ver con la desaparición de un ser querido. Sakura lucha porque quiere salvar a las personas que más quiere. Es por eso que las batallas principales en CardCaptor Sakura siempre son muy emocionales. Sakura siente desesperación y se esfuerza por ganar porque si no lo logra, ella perdería algo personal. En cambio, las Magical Girls en PMMM no tienen una conexión emocional con las personas que están salvando. A pesar de que hay Magical Girls que atacan a las Brujas porque quieren salvar a las personas, como Sayaka y Mami, hay otras como Kyoko que sólo lo hacen porque lo necesitan para purificar sus Gemas del Alma. Por eso, para las Magical Girls, luchar contra las Brujas es parecido a un trabajo. No tienen una conexión emocional con lo que está pasando. Se vuelve una rutina. Además, hay Magical Girls que prefieren dejar vivir a una Bruja hasta que dé una Semilla, a pesar de que saben que esta va a causar la muerte de varias personas. Esto evidencia una falta

de compasión y de moral. Estas niñas ponen sus propias necesidades por sobre la vida de los demás.

Las posibles consecuencias para las protagonistas y para los demás, en caso de que no se obtengan los objetos, subrayan la responsabilidad de las Magical Girl y la importancia de la dedicación y hasta sacrificio que se espera de ellas. En los dos siguientes puntos del análisis enmarcaremos ese camino de entrega a los demás, precisando las motivaciones y consecuencias de asumir el papel de Magical Girl.

i. Motivo para convertirse en una Magical Girl

Como en muchos relatos heroicos, la motivación y aceptación para iniciar el camino de aventura es solo una puerta para el proceso de maduración del personaje. Lo importante en este punto es como la heroicidad de la Magical Girl se caracteriza en elementos específicos de su representación como un personaje femenino, tanto en el diseño del personaje como en su desarrollo narrativo.

La razón por la que Sakura decidió convertirse en una Magical Girl fue porque ella accidentalmente liberó a todas las Cartas Clow. Cuando Kero se despierta y se da cuenta de lo que ocurrió, le dice a Sakura que ahora es su responsabilidad capturar las cartas y la declara CardCaptor. Sakura se muestra insegura al principio pero luego acepta su nuevo rol.

En Puella Magi Madoka Magica, Kyubey les ofrece a las niñas la posibilidad de hacer un contrato con él. Si ellas se convierten en una Magical Girl, él les concederá un deseo. El contrato estipula que las niñas pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Esto es lo

que motiva a las niñas a realizar el contrato y durante la serie se discuten los posibles deseos que las niñas quieren pedir, que van desde lo más banal, como un banquete, hasta deseos más profundos, como salvar la vida de alguien.

Como se señala en los análisis de las secciones anteriores, estas motivaciones sufren cambios que se pueden apreciar en conjunto desde las consecuencias finales de la aventura de las protagonistas.

j. Consecuencias de convertirse en una Magical Girl

Convertirse en una CardCaptor no trae cambios físicos en Sakura, pero sí la mete en un mundo más peligroso de lo normal. Las cartas pueden llegar a ser muy peligrosas, y varias han atacado a Sakura pudiendo hierirla gravemente. La carta Ilusión, por ejemplo, controla a Sakura para que ella salte de un precipicio y la carta Disparo puede herir gravemente a alguien con sus disparos. Las cartas pueden afectar la vida de las personas normales con sus ataques, por lo que Sakura tiene que asegurarse de que no hieran o maten a nadie. Esto pone en riesgo a las personas cercanas a Sakura, como cuando Rika, una amiga de la escuela de Sakura, fue poseída por la carta Espada.

Tomoyo se encuentra especialmente en riesgo, ya que ella acompaña a Sakura durante sus aventuras y ha sido afectada directamente por los poderes de las cartas, como cuando la carta Voz le robó la voz a Tomoyo. En otra ocasión, la carta Espejo engañó a Touya y logró que el cayera de un precipicio y se lastimara el tobillo. Las cartas Clow pueden atacar en cualquier parte de la ciudad y afectar a las personas que se encuentran a su alrededor. Cartas como Fuego y Tierra causaron daños más grandes. La carta Fuego ocasionó un incendio en un

bosque cerca de un parque de diversiones, mientras que la Tierra causó un terremoto que puso en peligro la vida de varias personas.

Por otro lado, hay situaciones que afectan emocionalmente a Sakura, como cuando por culpa de una carta Clow, Sakura rompe la laptop de su papá donde se encontraba información importante. Además, tiene que esconder el hecho de que ella es una CardCaptor de su familia y amigos. Esto hace que Sakura tenga que mentirle a sus seres queridos.

En Puella Magi Madoka Magica, un elemento importante en la serie son las consecuencias que tienen los deseos de las niñas y si en verdad obtuvieron lo que querían. En el caso de Kyoko, su deseo fue que las personas creyeran las enseñanzas de su padre. Sin embargo, cuando su padre se enteró de esto, enloqueció y mató a la madre y hermana de Kyoko y luego se suicidó. Kyoko se culpa por la muerte de su familia y cree que fue su deseo lo que causó esta tragedia. Luego de esto, Kyoko se convirtió en una persona fría, que prometió nunca más usar sus poderes para ayudar a otras personas.

Kyoko: Mi deseo destruyó a mi familia. Cumplí su deseo sin saber realmente lo que él quería y causé una tragedia. Entonces me juré no usar magia para ayudar a otra persona jamás. Usaré este poder solo para mi beneficio. (Episodio 7)

Así vemos cómo el deseo de Kyoko terminó destruyendo a su familia, la dejó huérfana y cambió su manera de ver el mundo. Se convirtió en una chica solitaria y violenta, que no

parece tener un hogar estable y roba para comer. Kyoko pidió un deseo que no le dio lo que verdaderamente quería, que era ver a su padre feliz nuevamente.

Por otro lado, Mami no tuvo tiempo de pensar su deseo, debido a que Kyubey se le apareció cuando ella estaba a punto de morir debido a un accidente de auto. Mami pidió ser salvada y su deseo fue concebido. En ese sentido, convertirse en una Magical Girl le devolvió la vida a Mami e hizo que esta sintiera que es su deber acabar con todas las brujas posibles. Mami se centra tanto en su trabajo como Magical Girl que no tiene amigas y se aleja de las demás personas.

Mami: En realidad no soy admirable.

Madoka: ¿Eh?

Mami: Sólo finjo estar bien. Cuando temo o sufro, no tengo con quien hablar. Solo lloro en soledad. No es algo bueno... ser una niña mágica. (Episodio 3)

Además, se da a entender que Mami quiere que Sayaka y Madoka piensen bien cuál es su deseo, porque ella no tuvo esa oportunidad. Mami pidió salvarse a sí misma, sin darse cuenta que podía salvar también a sus padres, quienes se deduce también estaban en el accidente y murieron ahí. Esto muestra como Kyubey escoge a niñas que se encuentran en situaciones desesperadas para que acepten hacer un contrato con él. Esto se muestra en la conversación que tienen Sayaka y Madoka en el tercer episodio:

Kyubey: Qué extraño. La mayoría acepta de inmediato.

Sayaka: Tal vez nosotras seamos tontas.

Madoka: ¿Lo crees?

Sayaka: Un par de tontas felizmente ignorantes. No debe ser tan inusual desear tanto algo que darías tu vida a cambio. Debe de haber muchísima gente en este mundo que tiene deseos en su corazón. Quiere decir que nosotras, que no tenemos un deseo, no hemos experimentado el sufrimiento de esas personas. Tenemos mucha suerte de ser tan ignorantes. (Episodio 2)

Esto hace entrever las verdaderas intenciones de Kyubey desde un principio. Kyubey afirma que él no puede convencer a una niña en convertirse en Magical Girl y que no puede sugerir deseos. Pero al escoger a niñas que están sufriendo o en peligro, es más probable que ellas acepten un contrato.

Como se vio en la cita anterior, Sayaka no siente que ella necesite cumplir un deseo. Ella decide ayudar a otra persona con su deseo, y pide que Kyosuke se cure para que pueda a tocar el violín de nuevo. Mami expresa dudas sobre este deseo desde un principio. Le pregunta a Sayaka si en verdad quiere que Kyosuke se cure de manera desinteresada, o si lo que en verdad quiere es que Kyosuke se sienta agradecido hacia ella.

Kyoko también resalta esto, mencionando que Sayaka debería romperle las piernas y los brazos a Kyosuke para que este no pueda moverse y esté bajo su control. Kyoko menciona esto para sacar una reacción de Sayaka, ya que es evidente que lo que ella en verdad quería era que Kyosuke se fije en ella. Sin embargo, esto no sucede. Kyosuke deja el hospital pero no se lo dice a Sayaka y, una vez que regresa a la escuela, está tan enfocado en sus demás amigos que no le presta atención a Sayaka.

En el caso de Homura, ella desea revivir su encuentro con Madoka pero esta vez ser lo suficientemente fuerte como para protegerla. Kyubey le concede su deseo dándole el poder de regresar en el tiempo las veces necesarias. El problema es que Homura deseó poder proteger a Madoka, pero no deseó salvarla. Esto hace que Homura tenga que ver morir a Madoka una y otra vez, y le afecta psicológicamente. Homura se convierte en una persona dura, que no muestra emociones en un intento de protegerse emocionalmente al ver a sus amigas morir y sufrir varias veces.

El deseo de Madoka es poder salvar a todas las Magical Girls que han existido y que existirán, evitando que se conviertan en Brujas. Su deseo implica que ella esté presente en todo espacio y tiempo, lo cual significa que se termina convirtiéndose en una diosa. Para hacer esto posible, la vida de Madoka deja de tener un principio y un final, se convierte en la personificación de la esperanza misma, y por eso, no debe quedar rastro de su existencia en la Tierra y nadie se acordará de ella. Madoka permanecerá siempre sola en el Universo.

Así vemos cómo todos los deseos traen consecuencias trágicas en la vida de las niñas. Lo que busca Kyubey y los Incubadores es que las consecuencias de los deseos de las niñas les traigan desesperación ya que esto facilita que se conviertan en Brujas, y es cuando las niñas se convierten en Brujas que ellos obtienen la energía que necesitan para combatir la entropía. Todo el sistema creado por los Incubadores está hecho con el expreso motivo de que las niñas sufran y luego mueran.

Es interesante que la razón por la que los Incubadores escogieran a las niñas en edad adolescente como sus víctimas fue porque vieron que ellas fluctuaban entre emociones con mayor facilidad. Usualmente, en la sociedad, se cree que las mujeres, especialmente las adolescentes, son muy emocionales y esto es mal visto por las demás personas, o se reduce la importancia de los sentimientos que tienen las niñas precisamente porque son niñas y se cree que exageran las situaciones. Sin embargo, en este caso, esto vuelve a las niñas en las personas que producen mayor energía, lo cual es bueno, pero las hizo vulnerables al plan de Kyubey.

Además, Kyubey menciona que las niñas han causado que la civilización esté tan avanzada, y que ellas son las causantes del progreso de la humanidad. Si no fuera por el plan de los Incubadores, los seres humanos seguiríamos en las cavernas. Esto le da un rol poderoso a las niñas, ya que si no fuera por ellas la humanidad nunca hubiera progresado. Sin embargo, el costo que tienen que pagar ellas es morir en sufrimiento. Como dice Homura en el tercer episodio:

Homura: Un segundo más y habrían muerto. Graben esta imagen en la memoria. Esto es ser una niña mágica. (Episodio 3)

Esto para Kyubey es un mal menor, ya que él no tiene emociones y por eso no entiende por qué este proceso resulta tan malicioso para las niñas. No entiende por qué sufren una vez que se enteran que su sacrificio ayudó a la humanidad de esta manera. Para él, las niñas deberían mirar al efecto que tienen sobre la humanidad y estar contentas que su sacrificio ha causado tanto progreso y que ayuda a salvar el universo. Kyubey dice que no traicionaron a las niñas,

sino que ellas debieron haber sabido que sus deseos traerían desgracias. Además, recalca que ellos piden el consentimiento de las niñas al realizar el contrato, pero al no explicar todo lo que implica ser una Magical Girl, ellas no saben realmente a qué están consintiendo.

Las niñas solo tienen dos destinos posibles, o se convierten en Brujas o sus Gemas del Alma son destruidas y mueren. Esto es lo que ocurre con Mami y Kyoko. Mami muere en manos de una Bruja, mientras que Kyoko destruye su Gema del Alma ella misma. Es así como ella logra recuperar un poco la agencia que ella perdió al convertirse en una Magical Girl. Kyoko decide destruir su propia Gema del Alma en vez de ser asesinada o dejarse llevar por la desesperación y convertirse en una Bruja. Kyoko prefiere suicidarse antes de ser una Bruja. La única manera de escapar del sistema creado por Kyubey es a través de la muerte.

Otra manera en que convertirse en Magical Girl afecta a las niñas, es que las aleja de los demás y las vuelve personas solitarias. Como Mami menciona, ella se encuentra sola en el mundo. Al mantener en secreto su vida como Magical Girl, no puede formar lazos profundos con otras personas, y el tiempo que se invierte en la caza de Brujas implica que las niñas no pueden realizar otras actividades como salir en citas. Por eso, es tan importante para Mami que Madoka decida convertirse en una Magical Girl en el tercer episodio, ya que así ella dejará de estar sola.

Es importante que es esta esperanza lo que ocasiona que Mami pelee temerariamente y muera minutos después. En el momento en que Mami siente que puede dejar de estar sola, ella muere. Además, el sistema hace que las Magical Girls tengan que luchar entre sí para poder

obtener Semillas del Sufrimiento y limpiar sus Gemas del Alma, esto hace que alianzas entre Magical Girls sean raras.

Un aspecto importante que se explora es cómo afecta psicológicamente a las niñas enterarse que sus almas ya no se encuentran en sus cuerpos. Todas las niñas reaccionan con sorpresa y rechazo al enterarse de esto. Kyoko termina aceptándolo porque razona que así es más fácil ser una Magical Girl, pero esto afecta de gran manera a Sayaka y su psique. Sayaka cree que al aceptar el contrato, se han convertido en zombies, y sus cuerpos son cáscaras sin almas. Esto para ella es devastador, considera a su cuerpo como algo sucio y repugnante, no puede entender cómo alguien querría tocarla o estar con ella. No poder aceptar esto es uno de los factores que ocasionan que Sayaka se convierta en una Bruja.

Al final todas las niñas terminan arrepintiéndose de haber aceptado el contrato de Kyubey. La existencia de las Magical Girls está plagada de sufrimiento y el sistema entero fue creado con este motivo. Esto ocasiona que, en este anime, la idea de ser una Magical Girl deje de ser presentada como una manera de escapismo, unos modelos donde las espectadoras pueden verse reflejadas y que ellas puedan aspirar a ser. Ser una Magical Girl no es bueno. Es decir, las protagonistas que luchaban contra el mal sin perder su feminidad y que lograban triunfar gracias a su espíritu puro han dejado de triunfar, y han pasado a ser controladas y engañadas, tratadas como ganado por otra especie y condenadas a un destino lleno de sufrimiento.

En el nuevo sistema que crea Madoka, el destino de las Magical Girl cambia. Madoka desea que las niñas ya no se conviertan en Brujas, lo cual reescribe las reglas del universo. Ahora las Magical Girls se desvanecen una vez que utilizan toda su magia. Como todavía existe

sufrimiento en el mundo, este se manifiesta en forma de Demonios, que son los nuevos enemigos que las niñas deben matar. En este nuevo mundo, ellas desaparecen antes de ser consumidas por la desesperación, y son llamadas por Madoka, quien les brinda paz y esperanza. La serie nos muestra varias niñas que son salvadas de convertirse en Brujas por Madoka, y quienes dejan de sufrir debido a esto. Ahora el destino de las Magical Girls no es tan desgarrador, pero ellas siguen luchando y desapareciendo, por lo que el final no es completamente feliz.

Por otro lado, como las Magical Girls luchan constantemente, los Incubadores se dieron cuenta que sus cuerpos no podrían soportar este esfuerzo físico. La otra razón de la existencia de los Gema del Alma es que les permite a las niñas soportar más dolor del que podrían normalmente. Esto significa que los Gema del Alma son especialmente vulnerables y si son lastimados, le causan gran dolor a la Magical Girl. Además, un Gema del Alma no puede estar alejado de su Magical Girl por más de 100 metros, porque el alma que se encuentra dentro del Gema del Alma pierde control del cuerpo de la Magical Girl. Se convierte en un cuerpo vacío que no puede reaccionar.

Esto significa que los cuerpos de las niñas son indestructibles, lo que contrasta con la creencia que se tiene en la sociedad de que los cuerpos femeninos son más débiles y frágiles que los masculinos. Sin embargo, esto trae la consecuencia de que el alma de las niñas se vuelve más vulnerable. Las Gemas del Alma pueden ser robadas o destruidas con facilidad. Las niñas ganan fuerza y resistencia física, pero pierden lo que las hace personas.

Como se aprecia, en ambos animes las consecuencias de convertirse en una Magical Girl involucran un costo alto para las protagonistas, comenzando por la dimensión afectiva de sus relaciones interpersonales y llegando hasta la posibilidad de autodestrucción personal. Esta última se asocia con la destrucción del mundo en general, lo que subraya todavía más la responsabilidad que se carga sobre las personajes principales. Si bien, este grado de responsabilidad es propia de la saga heroica en general, el análisis muestra que la narración puede exigir esta entrega de las Magical Girl porque estas son representadas como niñas y, potencialmente, mujeres poderosas. Las características de esa representación muestran que es su deber aceptar la responsabilidad; de lo contrario irían en contra de lo que las define.

k. Motivo de la existencia de las Magical Girls

En general, cada uno de estos anime revela un trasfondo narrativo desde el que se comprende cuál es el sentido de la existencia de las Magical Girls. Este trasfondo se muestra parcialmente en la historia de origen que explica el motivo de la existencia de las Magical Girl: por qué es necesario que cumplan con su tarea heroica y, por lo tanto, porque la niña escogida debe aceptar esa tarea.

El plan de Clow buscaba que Sakura se convirtiera en la dueña de las Cartas Clow y de los guardianes de estas, Keroberos y Yue. Para lograr esto, Clow elaboró un plan donde Keroberos debía escoger a un candidato para convertirse en el nuevo amo de las cartas y Yue se encargaría de juzgar si son dignos o no en el Juicio Final. Sin que Yue y Kero lo sepan, Clow había manipulado el futuro para que Sakura fuera la candidata elegida por Kero.

Él quería que su sucesor fuera alguien merecedor de heredar las cartas y los guardianes que él creó. Clow escogió a Sakura porque vio que ella no solo era poderosa, sino que amaría a las cartas. Es la personalidad y naturaleza amorosa de Sakura lo que llevó al mago Clow a escogerla. Es así que, a pesar de que durante la serie se duda del mago Clow, este siempre tuvo las mejores intenciones con Sakura. Clow estableció todos los elementos necesarios para que Sakura se convirtiera en la CardCaptor, como que el libro apareciera en su casa y el diseño del báculo.

En el caso de Puella Magi Madoka Magica, lo que los Incubadores buscan es luchar contra la entropía que puede acabar con el universo. Cuando la energía se convierte, se pierde una parte de esta. Esto significa que la cantidad de energía utilizable en el universo disminuye. Los Incubadores buscaron una fuente de energía que no esté limitada por las leyes de la termodinámica, y crearon una tecnología que puede convertir las emociones de una forma de vida sensible en energía pura.

Los Incubadores buscaron varias especies hasta encontrarse con los seres humanos, quienes producen una gran cantidad de energía emocional, y por eso sus almas podían ser la fuente de energía que contrarreste la entropía. Kyubey menciona que los Incubadores escogieron específicamente a las niñas en la segunda etapa de desarrollo, ya que fluctúan mucho entre la esperanza y la desesperación. Cuando una Gema del Alma estalla y se convierte en una Semilla del Sufrimiento, se genera muchísima energía y los Incubadores se encargan de recoger esta energía. Es decir, los Incubadores convierten a las niñas en Magical Girls, con el expreso motivo que más adelante se conviertan en Brujas. Para los Incubadores las niñas son una fuente de energía.

Además, el plan de Kyubey y de toda su especie recae en que las niñas escojan convertirse en Magical Girls, para así prevenir el peligro de entropía en el universo. Kyubey menciona que se escogió a niñas para que sean Magical Girls porque vieron que ellas generaban una mayor cantidad de energía. Esto deja ver que todo el proceso y elementos de una Magical Girl fueron creados con las niñas en mente; es decir, que buscan ser atractivos para las niñas, para que así quieran convertirse en Magical Girls.

Luego de exponer el trasfondo de los motivos por los cuales debe existir una Magical Girl en cada anime, podemos pasar a la comparación global entre ambos.

4.4.1. Comparación

La principal diferencia es la razón de la existencia de las Magical Girls en cada anime. Mientras que en CardCaptor Sakura, Clow elaboró un plan con el objetivo de que Sakura se convierta en la dueña de las Cartas Clow, asegurando no solo esto sino también que Sakura pueda mantenerlas con su propio poder; en el caso de Puella Magi Madoka Magica, los Incubadores crearon el sistema de las Magical Girls para poder luchar contra la entropía que amenaza con destruir el universo, utilizando las emociones negativas de niñas como fuente de energía. En el primer anime, la existencia de una CardCaptor se debe a razones buenas, Clow quería que las cartas y sus guardianes puedan tener un nuevo amo que los quiera. Pero en PMMM, las razones de Kyubey, aunque buenas si se mira el bien mayor del universo, no toman en cuenta los sentimientos y vidas de las niñas que se convierten en Magical Girls.

Además, en el caso de PMMM, cualquier niña puede convertirse en una Magical Girl, si realiza un contrato con Kyubey. En el caso de Sakura, ella fue escogida por Clow desde antes de nacer. Clow era un mago tan poderoso que podía ver el futuro y vio que Sakura era la persona indicada para heredar a las Cartas Clow. Esto hace que Sakura sea más especial y única en comparación con las Magical Girls de PMMM. Por el contrario, el plan de los Incubadores hace necesario la existencia de numerosas Magical Girls porque necesitan que sigan produciendo energía constantemente.

La manera cómo estas niñas son seleccionadas se debe a su destino kármico; es decir, el destino que cada una tendría si viviera a ser adulta. Mientras más grande sea su destino kármico, más poderosa será esa Magical Girl y podrá obtener un deseo más grande. La razón por la que Madoka es tan importante para Kyubey es porque el siente todos los destinos kármicos ligados a Madoka que provienen de las líneas de tiempo generadas por Homura. Es decir, la razón por la que Madoka es tan poderosa es por el amor que Homura sentía hacia ella y que hizo que quisiera salvarla tantas veces. Por otro lado, Sakura es escogida por Clow debido a su personalidad amorosa y amigable, a su espíritu puro que no quiere rendirse, que mira siempre lo mejor de cada persona y que ofrece su amistad sin restricción a todos.

Otro elemento importante es que las Magical Girls en PMMM obtienen sus poderes debido al contrato que realizaron con Kyubey. Es decir, si no fueran Magical Girls no tendrían poderes. Pero Sakura tiene magia propia. Las Cartas Clow solo sirven como un canal por el que ella puede utilizar su magia. Si ella no tuviera magia propia no hubiera podido utilizar las cartas desde un principio. No solo eso, sino que se puede deducir que Sakura tiene un poder muy

grande que puede superar al de Clow con facilidad una vez que ella crezca y desarrolle su poder.

Esto es el centro del plan de Eriol en la segunda temporada, ya que buscaba entrenar a Sakura y hacerla más fuerte a través de las situaciones que creaba. Entonces, Sakura es poderosa porque tiene esta capacidad dentro de sí misma, mientras que Madoka es poderosa por las acciones de Homura.

Además, Sakura crea un nuevo báculo y transforma a las cartas usando su propio poder. Por lo que Sakura está utilizando armas y poderes que han sido creados por ella misma y ya no los que se le fueron otorgados por otra persona. En PMMM, las Magical Girls luchan con armas y poderes que les han sido otorgados por Kyubey. Estos poderes usualmente tienen que ver con la naturaleza del deseo que han pedido. Por ejemplo, Sayaka pidió sanar a alguien y por eso ella sana más rápido que un ser humano normal.

Por otro lado, las armas en PMMM son mucho más violentas, siendo algunas de fuego o de ataque. En el caso de Sakura, como ella utiliza las Cartas Clow, todo depende del tipo de carta que sea. Hay cartas cuyos poderes son simples como la Carta Flor, que solo produce flores, pero hay otras cartas que pueden resultar muy violentas. Una de esas es la Carta Disparo o la Carta Espada. Otras como el Fuego pueden ser utilizados de manera destructiva. Pero el nivel de violencia que se muestra es mayor en PMMM.

Mientras más cartas captura Sakura, ella adquiere más poder y más armas con las que luchar. Pero Sakura no solo gana una nueva arma sino que gana un nuevo amigo. Las Cartas tienen

personalidad y Sakura se convierte en su amiga. En PMMM, las niñas luchan con las mismas armas siempre. Y en vez de ganar algo durante la batalla, sus Gemas del Alma se oscurecen mientras más luchan. Lo que obtienen al final de una batalla serían las Semillas del Sufrimiento, que les ayudan a limpiar sus Gemas del Alma.

Además, en PMMM, las niñas sufren modificaciones físicas, como las Gemas del Alma, que supuestamente sirven para ayudarlas en su lucha, mientras que en CCS, esto no ocurre. Aunque en ambos casos, las Magical Girls pelean porque quieren salvar a las personas de ser lastimadas por las Cartas o las Brujas, en PMMM esta no es la única razón. Como necesitan a las Semillas del Sufrimiento para sobrevivir, varias Magical Girls pelean solo para obtener esta recompensa, incluso dejando que personas mueran para que las Brujas pueda tener Semillas. Además, este sistema hace que las niñas peleen entre sí para obtener las Semillas, y por eso no hay muchas alianzas entre Magical Girls. En el caso de Cardcaptor Sakura, Sakura y Syaoran pelean juntos y terminan convirtiéndose en grandes amigos. Aunque en un inicio sí hay una competencia entre ellos por quién obtiene la mayor cantidad de cartas, una vez que Sakura se convierte en la dueña de las Cartas Clow, Syaoran se dedica a ayudarla lo más posible.

Un elemento importante es el consentimiento y si las niñas sabían qué estaban aceptando cuando se convirtieron en Magical Girls. En el caso de Sakura, ella fue escogida por Clow cientos de años atrás y él realizó cambios en la vida de Sakura sin consultarle para asegurar que ella se convierta en la nueva ama de las Cartas Clow. Además, Kero la selecciona como su candidato y la convierte en una Magical Girl sin antes consultarlo con Sakura, cuando ella había dicho que no. En el caso de PMMM, Kyubey menciona que él no realiza un contrato

sin el consentimiento de las niñas y que por eso ellas aceptan todo lo que viene con esa decisión. Sin embargo, este consentimiento no es válido, porque Kyubey nunca explica todo lo que implica convertirse en una Magical Girl. En ninguno de los dos casos, no se tomó en cuenta el consentimiento de la persona.

La diferencia es que en Sakura, aunque ella termina involucrada en situaciones peligrosas, las consecuencias de convertirse en una CardCaptor no son muy graves y no le ocasionan mayores penas. Mientras que en PMMM, las consecuencias son mayores, y les afecta psicológica y emocionalmente. Finalmente, CardCaptor Sakura es una historia que trata de una niña que se convierte en una Magical Girl y, gracias a esto, logra crecer como persona y ser más poderosa, haciendo nuevos amigos en el proceso. Puella Magi Madoka Magica es una historia que trata sobre un grupo de niñas que se convirtieron en Magical Girls al ser engañadas por un ser mágico y, debido a esto, están destinadas a convertirse en Brujas o morir.

En cuanto al rol de las protagonistas, ambas han sido escogidas por otros personajes. En el caso de Madoka, Homura decide salvarla porque la quería tanto que no podía aceptar su muerte y al hacer esto la convierte en el centro de la historia. Ella se vuelve poderosa debido a las acciones de Homura, y obtiene el poder de numerosas líneas de tiempo que convergen en ella. Es decir, Madoka adquiere este poder por razones externas a ella. No solo esto, sino que en la primera línea de tiempo, ella ya era una Magical Girl cuando conoce a Homura y había tomado la decisión por sí sola de tomar el contrato de Kyubey. Sin embargo, en una de las líneas de tiempo, Madoka lamenta haberse convertido en una Magical Girl. De ahí en adelante, Homura se encarga de evitar que ella acepte el contrato de Kyubey (antes solo

trataba de salvarla). Aunque esto se puede ver como Homura obedeciendo los deseos de Madoka, lo cierto es que le quita la posibilidad de tomar esta decisión en todas las futuras líneas de tiempo, y desde un principio Madoka se ve afectada por la intervención de Homura sin que ella misma se dé cuenta.

Mientras que Sakura es escogida por Clow no solo porque tiene magia poderosa, sino porque Clow creía que tenía un corazón puro que no utilizaría a las Cartas por razones malvadas y que cuidaría y querría a Kero y Yue, a quienes Clow quería como sus hijos. Para Clow el poder más importante de Sakura era la pureza de su corazón, que es algo más íntimo que el poder de Madoka.

Se encuentra entonces diferencias importantes entre ambos animes, respecto a la caracterización y agencia de sus protagonistas. En comparación con CardCaptor Sakura, el anime Puella Magi Madoka Magica construye una narración más exigente en el aspecto de autosacrificio de las protagonistas que enfatiza su identidad femenina desde una representación de género tradicional heteronormativa. En contraste con CCS, en PMMM la presencia de actitudes y acciones de otras identidades de género han disminuido. Se desarrollará más este contraste en las siguientes consideraciones finales.

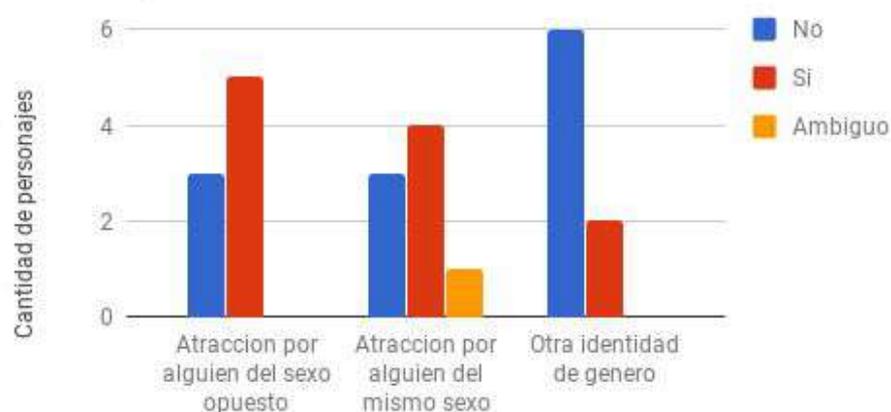
4.4 Representación de Orientación Sexual

4.4.1 Cantidad de personajes queer

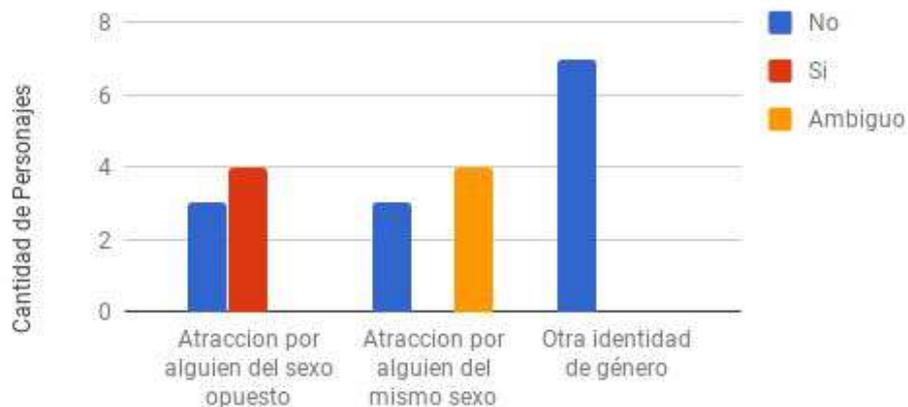
Para poder analizar la representación de orientaciones sexuales en los animes, se realizó una matriz que busca contabilizar la presencia de personajes queer en estos. Esta muestra, para cada personaje principal si este siente atracción hacia personas del sexo opuesto, hacia personas del mismo sexo o si cuenta con una identidad de género distinta. Se colocó el número 1 si no, el número 2 si sí y el número 3 si es ambiguo. Esta primera matriz resultará en un gráfico que muestra la cantidad de personajes que cumplen con las características señaladas.

En el caso de CardCaptor Sakura se seleccionaron 8 personajes: Sakura Kinomoto, Syaoran Li, Tomoyo Daidouji, Meiling Li, Touya Kinomoto, Yukito Tsukishiro/Yue, Eriol Hiiragizawa y Nakuru. En el caso de Puella Magi Madoka Magica, se seleccionaron 7 personajes: Madoka Kaname, Sayaka Miki, Homura Akemi, Kyoko Sakura, Mami Tomoe, Hitomi y Kyosuke.

CardCaptor Sakura

Puella Magi Madoka Magica

En el caso de CardCaptor Sakura, hay casi una misma cantidad de instancias de personajes que sienten atracción hacia personas del sexo opuesto y hacia personas del mismo sexo. Por otro lado, en el caso de Puella Magi Madoka Magica, la cantidad de instancias de personajes que sienten atracción hacia personas del sexo opuesto es mayor que la ausencia. En cuanto a la atracción por personas del mismo sexo, tenemos tres instancias en que esta no se percibe, ninguna en que esté explícito en el texto y cuatro instancias donde la atracción es ambigua.

Pasando al análisis de estas relaciones, la manera cómo los anime representan audiovisualmente a los personajes sintiendo atracción romántica difiere. CardCaptor Sakura usa un estilo de animación donde los personajes se sonrojan o muestran sus reacciones de manera más evidente. Esto sirve para comparar la reacción de los personajes hacia personas del sexo opuesto y hacia personas del mismo sexo. Por ejemplo, Syaoran muchas veces reacciona de la misma manera frente a Yukito y Sakura, incluso durante la misma

escena, mostrando que se siente atraído por ambos. Puella Magi Madoka Magica, por otro lado, tiene un estilo de animación que le otorga el símbolo de “sonrojo” a todos los personajes de manera permanente. Esto significa que es más sutil cuando los personajes se sonrojan, lo cual pasa en pocas ocasiones.

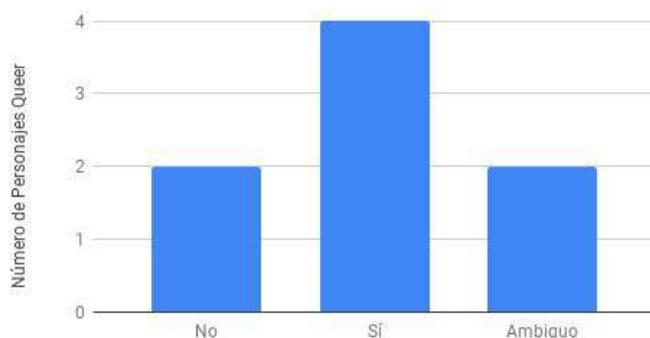
En ambos casos no hay acciones explícitas como besos, pero sí hay abrazos y caricias. Además, hay instancias donde un personaje le da un regalo a otra persona en un contexto romántico tanto en CardCaptor Sakura (por ejemplo, cuando Sakura le regala un oso de peluche a Yukito) como en Puella Magi Madoka Magica (por ejemplo, cuando Sayaka le regala un CD a Kyosuke). En CCS, este tipo de acciones ocurren entre personas de sexos opuestos y entre personas del mismo sexo, mientras que en PMMM solo entre personas de sexos opuestos.

Finalmente, los diálogos son importantes porque, como hemos destacado en los análisis de secciones anteriores, no dejan lugar a dudas cuales son las intenciones de los personajes, lo cual es fundamental porque muchas personas tratan de justificar diversas acciones o situaciones como solo amicales. Constatamos que existe una gran diferencia entre los dos animes. CardCaptor Sakura muestra una gran presencia de diálogos que demuestran la presencia de identidades no heteronormativas. Este anime muestra a varios personajes expresando su atracción hacia personas del mismo sexo o comentando sobre otros personajes sintiendo este tipo de atracción. Sin embargo, Puella Magi Madoka Magica contiene solo una instancia de diálogo explícito y se trata de una broma hecha por uno de los personajes y no de una confesión verdadera.

Además, con los datos recopilados en el gráfico anterior se pasó a determinar cuáles de estos personajes podrían ser considerados queer; es decir, si son personajes no heterosexuales y/o no cisgéneros. Para ser considerado queer un personaje debe de tener un 2 en la categoría Atracción hacia personas del mismo sexo y/o la categoría Otra identidad de género. Si tiene un 3, se colocará como Ambiguo.

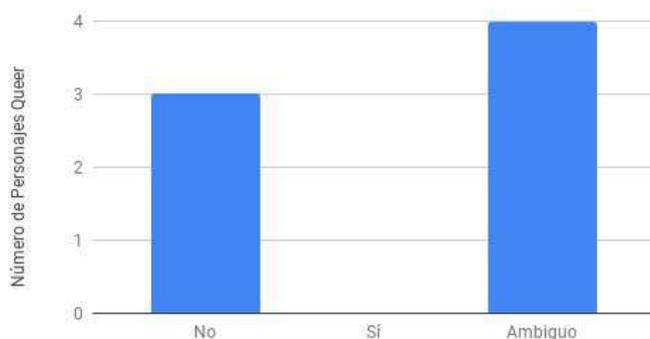
En CardCaptor Sakura, la cantidad de personajes queer asciende a 4 de los 8 personajes principales, habiendo dos personajes ambiguo y dos personajes que no muestran atracción hacia alguien del mismo sexo. Esta es una cantidad considerable de personajes principales que pueden ser considerados queer.

CardCaptor Sakura

Personaje	Personajes Queer
Sakura Kinomoto	Ambiguo
Syaoran Li	Sí
Tomoyo Daidouji	Ambiguo
Touya Kinomoto	Sí
Yukito Tsukishiro/Yue	Sí
Meiling Li	No
Eriol Hiiragizawa	No
Nakuru	Sí

Puella Magi Madoka Magica

Personaje	Personajes Queer
Madoka Kaname	Ambiguo
Homura Akemi	Ambiguo
Sayaka Miki	Ambiguo
Kyoko Sakura	Ambiguo
Mami Tomoe	No
Hitomi	No
Kyosuke	No

Por otro lado, no hay personajes queer en Puella Magi Madoka Magica, aunque si hay 4 personajes que se clasificaron como ambiguos. Al contrario de CardCaptor Sakura, no existen personajes queer explícitos en el texto, sino que el anime recae más en la ambigüedad. Esto puede estar reflejando la creciente presencia de queerbaiting, donde, como expusimos en el marco teórico, se muestran personajes del mismo sexo teniendo relaciones afectivas cercanas, creando situaciones ambiguas que pueden ser interpretadas de distintas maneras, pero sin llegar a decirlo explícitamente en la serie, ya sea por diálogos o acciones.

4.4.2 Análisis de personajes queer

Se procederá a hacer un análisis más detallado de la construcción narrativa de los personajes que se han establecido como queer en la sección anterior, así como de aquellos personajes clasificados como ambiguos. Más adelante, profundizaremos en cómo esta representación se relaciona con las convenciones típicas del anime Magical Girl.

CardCaptor Sakura

El primer personaje que se analizará es el de Sakura Kinomoto, la protagonista. Durante la serie, ella muestra interés romántico hacia Yukito, el mejor amigo de su hermano. Se pone nerviosa a su alrededor y se sonroja. Todos los días busca la manera de verlo cuando van camino a la escuela y se pone triste si no lo hace. En el episodio 3, Yukito invita a Sakura a comer en un acuario, para agradecerle por algo que ella hizo por él, y tanto ella como Tomoyo lo tratan como una cita. Además, Sakura siempre quiere darle regalos a Yukito,

como un pedazo de torta o un oso de peluche que ella cosió. En el episodio 66, Sakura confiesa su amor por Yukito, llamándolo la persona que más quiere en este mundo, pero es rechazada y esto la entristece mucho y se pone a llorar.

Por otro lado, luego de que Syaoran le confiese su amor, en el episodio 70 se muestra a Sakura confundida y distraída pensando en esta confesión y en sus sentimientos hacia Syaoran, lo que se presenta en la serie de manera visual al pintar todo los planos de azul a excepción de ellos dos. Además, varias veces cuando lo ve en este episodio se sonroja, algo que no había pasado antes. Cuando Sakura se entera que Syaoran va a regresar a Hong Kong, empieza a llorar y corre hasta el aeropuerto para despedirse de él, lo cual es una situación común que pasa en parejas románticas, donde una de las personas tiene que correr para poder ver a la otra antes de que se vayan para siempre. Ahí, Syaoran le entrega un oso de peluche que él hizo; en la serie, dar un oso de peluche hecho a mano a la persona que quieres de manera romántica significa que van a estar enamorados para siempre el uno del otro. Sakura acepta el oso de peluche, simbólicamente aceptando los sentimientos de Syaoran. Además, cuando estaba llorando, Sakura crea accidentalmente una nueva Carta Sakura, que tiene como imagen a un corazón con alas.

Durante la serie, no se muestra a Sakura sintiendo atracción romántica hacia Syaoran de la misma manera como se muestran sus sentimientos hacia Yukito; no hay sonrojos y ella no se pone nerviosa frente a él. Empiezan la serie siendo rivales por las Cartas Clow y Sakura se siente intimidada por Syaoran e inferior debido a su desnivel en el conocimiento de las Cartas. Sin embargo, a lo largo de los episodios se convierten en amigos y Sakura gana confianza gracias a él, mientras que Syaoran deja de ser tan serio y muestra más preocupación por las otras personas. Tomando lo descrito por Izawa, la relación entre Sakura y Syaoran podría encajar en la categoría Relaciones Flexibles, pero con los roles invertidos. En este caso, es él quien se vuelve más gentil y no ella.

Finalmente, Sakura expresa un interés por su profesora, Kaho Mizuki, diciendo que es muy linda y que la hace sentir feliz. Además, en ocasiones cuando piensa en ella se muestra a Sakura con el filtro y elementos visuales que se utilizan en situaciones románticas. Sin embargo, Syaoran menciona que estos sentimientos pueden deberse a que Sakura está atraída hacia los poderes de la profesora y no se confirma verbalmente que a Sakura le gusta Mizuki de manera romántica. Entonces, se confirma de manera explícita que ella tiene sentimientos románticos hacia dos personajes masculinos, pero sus sentimientos hacia un personaje femenino quedan ambiguos.

El siguiente personaje queer es Syaoran. Desde que es introducido, el anime lo muestra reaccionando fuertemente frente a la presencia de Yukito, sonrojándose y dejando su usual seriedad y frialdad. Syaoran se pone nervioso y actúa torpemente; se esfuerza por siempre hacerlo feliz y poder tener su atención. Como resultado, luego se muestra más feliz y relajado, sonriendo con más frecuencia.

Como adelantamos en nuestro análisis inicial, existe una especie de competencia entre Sakura y Syaoran por el afecto de Yukito. Tomoyo declara a Sakura y Syaoran como rivales en el amor un episodio después de que él fuera introducido a la serie. Esto establece desde un inicio que los sentimientos de Syaoran hacia Yukito son románticos y que son considerados al mismo nivel que los de Sakura. Además, visualmente ambos reaccionan de manera similar frente a Yukito, habiendo casos en donde sus caras y acciones son las mismas.

Más adelante en la serie a Syaoran le empieza a gustar Sakura. Al contrario de sus sentimientos por Yukito, que surgieron rápidamente y que Sakura describe como “amor a primera vista”, lo que Syaoran siente por Sakura va cambiando con el tiempo. En un inicio, Syaoran trata fríamente a Sakura, diciendo que son rivales, pero poco a poco se van haciendo amigos. Durante la tercera temporada, los sentimientos hacia Sakura se hacen más fuertes y Syaoran finalmente acepta que está enamorado de Sakura en el episodio 57. Syaoran reacciona de la misma manera frente a Sakura que frente a Yukito. Esto refuerza el hecho de que Syaoran puede ser bisexual.

Syaoran mirando a Yukito

Syaoran mirando a Sakura

Además, cuando Syaoran está descubriendo sus sentimientos hacia Sakura, los compara con los que siente hacia Yukito. Para él, aceptar que Sakura le gusta se le hace difícil y está en negación por varios episodios. No entiende por qué siente lo mismo por ambos.

Syaoran: ¿Por qué ella se me viene a la mente? Los únicos momentos en que me pongo rojo o mi corazón parece que va a explotar es cuando lo miro a él (Imagen de Yukito) [...] Con sólo verla, mi corazón... ¡Me sucede lo mismo que me sucedía con él! (Imagen de Yukito) (Episodio 51)

Más adelante, Syaoran tiene una conversación con Yue que podría cambiar la naturaleza de los sentimientos de él hacia Yukito. Yue le dice que la razón por la que se siente confundido cuando mira a Yukito es porque ambos poseen poderes provenientes de la Luna. Yue le dice que se tranquilice y así podrá descubrir sus verdaderos sentimientos. Este diálogo sugiere que los sentimientos de Syaoran hacia Yukito no son verdaderos, sino que son debido al poder de Yue. En un capítulo anterior, Syaoran ya había mencionado que personas con poderes mágicos a menudo se sienten atraídas por personas poderosas.

Como se ha mencionado en el marco teórico, para que haya queerbaiting es necesaria la negación del subtexto queer entre dos personajes. Esto podría llevarnos a clasificar esta escena como queerbaiting, ya que estaría negando los sentimientos de Syaoran hacia otro hombre. Sin embargo, la escena no menciona que Yukito es un hombre como la razón para justificar que Syaoran no se siente atraído hacia él. Debido a esto, es posible que esta escena no sea considerada como queerbaiting.

A esta interpretación se le suma que, a pesar de que sus sentimientos pudieron estar influenciados por el poder de la Luna, a partir de lo expuesto anteriormente se puede sostener que a Syaoran sí le gustaba Yukito y que es bisexual. Durante toda la serie, Syaoran nunca reaccionó con disgusto frente a sus sentimientos hacia Yukito, y nunca los cuestionó. Para él, sentir atracción por un chico resultaba algo normal, por lo que podemos deducir que Syaoran sí se siente atraído por personas de su mismo sexo. La manera en que estos sentimientos son presentados en la serie refuerza el hecho de que no hay nada de malo en estos y que son perfectamente normales.

El siguiente personaje es Tomoyo, quien en la sección anterior fue clasificada como Ambiguo, debido a su relación con su mejor amiga Sakura. Las dos son amigas muy cercanas y pasan la mayor parte del tiempo juntas. Tomoyo le tiene mucho aprecio a su amistad; por ejemplo, ella tiene un cofre donde guarda un objeto muy preciado, el cual es el borrador que Sakura le dio la primera vez que hablaron. Además, siempre menciona lo hermosa que es, teniendo la obsesión de grabarla constantemente con su cámara.

En el episodio 46 de la serie, Sakura es transportada a un mundo donde las personas han olvidado los sentimientos que tienen hacia la persona que aman más y, en el caso de Tomoyo, esta persona parece ser Sakura, ya que no pasa tiempo con ella y no actúa de la misma manera de siempre. En una escena del episodio 50, en el mundo cotidiano de la historia, Tomoyo menciona que ella no puede estar con la persona que ama pero que se contenta con que esa persona sea feliz, y durante toda la tercera temporada, Tomoyo insta a Syaoran que confiese sus sentimientos hacia Sakura, porque cree que con él ella será feliz, por lo que se puede deducir que estaba hablando de Sakura. Además, en el episodio 59, le menciona a Syaoran que “hay sentimientos que guardamos en nuestros corazones” mientras hablan de Sakura y se muestra un plano de ella, dando a entender que también está hablando de sus sentimientos hacia su amiga. Y en el episodio 31 menciona que la hace feliz pasar tiempo con alguien a quien ella quiere mucho.

Hay instancias donde se muestra a Tomoyo mirando a Sakura con el mismo filtro y elementos visuales (como flores) que se usan en situaciones románticas, pero no se le muestra sonrojada frente a Sakura, lo cual, como se señaló, es un recurso que utiliza la serie para indicar interés romántico. Sin embargo, debido a que las amistades femeninas están permitidas una mayor cercanía y muestras de afecto, esto podría ser interpretado como una amistad muy fuerte. Además, no hay una confirmación verbal de los posibles sentimientos de Tomoyo hacia Sakura.

Los siguientes personajes son Touya, el hermano de Sakura, y Yukito, el mejor amigo de este. En el episodio 27, a través de una serie de flashbacks se revela que Touya y Kaho Mizuki se conocieron un par de años antes del inicio de la serie, cuando ella era la asistente del profesor de la clase de Touya. Ambos tienen poderes mágicos y pueden ver cosas que la personas normales no pueden, y sienten una conexión debido a esto.

Más adelante, se muestra a los dos hablando y Kaho menciona que Touya le dijo que la amaba hace un año, por lo que podemos deducir que se conocen y han estado juntos mínimo por ese tiempo. Sin embargo, ella va a irse a otro país a estudiar y por eso decide despedirse de Touya. Además, ella menciona que la próxima vez que se vean, los dos van a estar enamorados de otras personas. Como Kaho tiene poderes mágicos, se puede inferir que esta declaración se cumplirá.

En el caso de Touya, esta nueva persona es Yukito. Al inicio de la serie, ambos son mejores amigos y pasan mucho tiempo juntos; por ejemplo, todos los días van a la escuela juntos. Yukito va seguido a la casa de Touya y se queda a cenar o a dormir varias veces, tanto que Fujitaka lo menciona y le agradece por cuidar siempre a su hijo. Los dos son muy cercanos y

cómodos alrededor del otro. En un episodio, Touya le invita a Yukito su almuerzo y le da de comer en la boca. En el episodio 14, una compañera de Touya se le confiesa pero él la rechaza. Cuando ella le pregunta si le gusta alguien más, él asiente. En ese mismo episodio, un grupo de alumnas se preguntan por qué Touya y Yukito no tienen novia y por qué rechazan a todas las chicas que se les confiesan.

Al final de la segunda temporada, nos enteramos que Yukito es, en realidad, una creación del mago Clow y que él se convierte en Yue, uno de los guardianes de las Cartas Clow. Sin embargo, Yukito está en peligro de desaparecer debido a que la magia de Sakura no es suficiente para mantenerlo con vida. Aunque él ha mantenido su segunda forma como un secreto, Touya sabe lo que está pasando y quiere ayudar a Yukito, dándole la magia que posee para que pueda sobrevivir sin necesitar la magia de Sakura. Esto es un gran sacrificio para Touya, ya que sin su magia, dejará de ver al espíritu de su mamá.

Por varios episodios, Touya trata de decirle a Yukito que conoce su secreto, pero nunca puede debido a que Nakuru Akizuki - una compañera de clase, quien también se revelará como un guardián del mago Eriol - los interrumpe. Estos momentos son sugerentes para el objetivo del presente análisis, ya que pueden ser confundidos por una confesión romántica, debido a los diálogos (“Yukito... Hay algo importante que tengo que

decirte”, “No quiero que te apartes de mi lado”, “Tú siempre me has...”) y su lenguaje corporal. En una escena, Touya pone su mano al costado de la cabeza de Yukito mientras se

acerca a él, la cual es una pose más íntima que entre solo dos amigos, mientras se escucha una música romántica en el fondo.

En el episodio 65, Touya finalmente logra confesarle a Yukito que sabe su secreto mientras pone su mano en su rostro. Yue aparece y Touya le hace prometer que protegerá a Sakura y a sí mismo, porque si él muere también moriría Yukito, y menciona lo similares que son los dos. El doblaje latinoamericano añadió un diálogo que no se encuentra en la versión subtitulada, donde Touya dice: “Por eso me gustas”. Esta frase puede interpretarse de manera amical o romántica, pero es más común que sea lo último. En el siguiente episodio, Yukito menciona que él no es un ser humano y que todas sus memorias son falsas, pero Touya firmemente le dice que todo lo que han vivido juntos es real.

Touya: Pero... todas las cosas que convivimos juntos son reales. No le des tanta importancia a saber quién eres en realidad. Mientras tú sigas a mi lado es más que suficiente para mí.

Después, Sakura se le declara a Yukito y él la rechaza, diciendo que la persona que más quiere en este mundo es Touya. Esto confirma los sentimientos de él y, por los diálogos, se deduce que Touya siente lo mismo por él. Touya estuvo dispuesto a sacrificar algo muy importante para él para asegurar el bienestar de Yukito y menciona varias veces que no quiere que se aparte de su lado. Además, la única persona que podría cumplir con la profecía de Kaho es Yukito, ya que no se muestra en la serie otra persona cercana a Touya. No se confirma que estén en una relación durante el anime, pero los sentimientos que tienen ambos sí.

Como podemos constatar, un elemento narrativo muy importante en este anime es la presencia de personajes que poseen una identidad de género distinta a la binaria. Estos son Yue y Nakuru, ambos seres creados por el mago Clow, los cuales no tendrían un género definido. En el episodio 50, Spinel le menciona a Nakuru que ella debería estar usando el uniforme de escuela de hombre. Ella le responde que en realidad no importa y que a ella le gusta más el uniforme de mujer, porque es más lindo. Agrega que como ella no es realmente un ser humano, el género no le importa. En el doblaje latinoamericano, durante esta conversación Spinel se refiere a Nakuru con pronombres masculinos (le dice que es “rápido” en vez de “rápida”). Pero los demás personajes le hablan con pronombres femeninos, ya que ella se presenta como una mujer durante toda la serie.

Este personaje escoge presentarse como una mujer precisamente por las características externas que son consideradas femeninas, como ropa bonita, faldas y vestidos, el cabello largo; elementos que siguen siendo mal vistos cuando lo hace un hombre.

En el caso de Yue, al haber sido creado por Clow de la misma manera, se puede deducir que él también tiene un género indefinido. Yue se convierte en Yukito para esconder su identidad y su aspecto cambia durante estos momentos: su pelo largo se vuelve corto, sus facciones cambian un poco, sus ojos ya no son tan alargados. Esto puede ser porque Yukito se presenta a los demás personajes como una persona de género masculino, y tener el pelo largo como Yue podría llamar la atención.

Por otro lado, es interesante observar el diseño de ambos personajes. Yue está diseñado en tonos azules y plateados. Esto debido a que él es el guardián de la Luna. Su cabello es plateado y largo hasta el piso, sus ojos grises. Su ropa es blanca con detalles azules y posee una especie de gema azul que lleva en el pecho. Además, su ropa le cubre por completo los brazos y las piernas, llegando a cubrir su cuello. Sus alas se asemejan a las de un águila y anda descalzo.

Por el contrario, Nakuru tiene un esquema de colores en tonos fucsia y morados. Su cabello es fucsia (cuando esconde su identidad se convierte en un marrón más natural) y le llega hasta la mitad de la espalda. Su ropa tiene tonos blancos, fucsias y morado oscuro. Tiene una especie de gema rosada en su ropa, su vestuario es strapless, pero tiene una capa pequeña que cubre sus hombros, dejando ver un poco de piel de su pecho, y sus brazos están cubiertos por guantes morados. Su ropa se asemeja más a un vestido comparada con la de Yue, que parece una túnica con pantalones debajo. Sus alas se asemejan a las de una mariposa.

Como vemos, hay una diferencia en el diseño de estos personajes. A pesar de que ambos no poseen un género definido, su ropa y atributos externos son característicos del género masculino, en el caso de Yue, y del género femenino en el caso de Nakuru. Esto lleva a que los espectadores los clasifiquen en estos géneros, especialmente porque en sus identidades secretas utilizan los pronombres respectivos y se presentan de cierta manera.

Nakuru

Yue

Puella Magi Madoka Magica

En el caso de este anime, solo tenemos instancias de personajes clasificados como Ambiguos. El primer personaje es Madoka, la protagonista, en relación con sus sentimientos hacia Homura. Ella ve por primera vez a Homura en un sueño, por lo que está intrigada cuando ella es una alumna nueva en la escuela al día siguiente. Además, Homura actúa de manera fría y misteriosa, dándole consejos crípticos que la confunden y luego diciéndole que no se convierta en una Magical Girl. Es por esto que, al inicio, ella actúa de manera cautelosa frente a Homura.

Luego de que Mami muere, una compañera Magical Girl más experimentada, Madoka expresa preocupación por Homura y le dice que nunca se olvidará de ella si es que muere. Sin embargo, esto se debe más a su estado mental después de ver morir a una amiga que a un interés romántico hacia Homura. En los siguientes episodios, ambas interactúan sólo en

relación al tema de las Magical Girls, donde Homura se preocupa y cuida a Madoka aunque esta no entienda por qué. Finalmente, ella decide convertirse en una Magical Girl, para poder salvar a la ciudad y a Homura de una Bruja. Es ahí que Madoka aprende todo lo que hizo Homura por ella para poder salvarla y le llama su mejor amiga.

Los sentimientos de Madoka hacia Homura parecen completamente amicales, ya que sólo se conocen por un mes, y la mayoría de sus conversaciones se deben a lo que está pasando con las Magical Girls. Sin embargo, en el episodio 10 la serie muestra las líneas de tiempo anteriores, donde Madoka y Homura eran más cercanas. Algunas de estas líneas dan la impresión de que los sentimientos de Madoka son más fuertes que solo una amistad. Se muestra mucho más cariñosa con Homura, abrazándola cuando está feliz y una vez se sonroja frente a ella. En una línea de tiempo, están a punto de morir juntas, pero Madoka decide sacrificarse para que Homura pueda vivir y regresar en el tiempo una vez más. A pesar de esto, no hay confirmación verbal de algún tipo de sentimiento romántico. Es así que los sentimientos de ella hacia Homura quedan ambiguos en las diferentes líneas de tiempo y en la línea actual de la serie no hay indicios de estos.

Dado que se trata de las protagonistas de la serie, a continuación, se analizará con más profundidad a Homura en relación con sus sentimientos hacia Madoka. La primera vez que Homura la conoce es cuando se transfiere a su escuela y conversa con ella, y después, en ese mismo día, Madoka y Mami la salvan de morir a manos de una Bruja. Es así que se entera de la existencia de las Magical Girls, pero no se convierte en una hasta que las dos pelean contra Walpurgisnacht y mueren. Homura se siente angustiada por la muerte de Madoka y decide

pedir su deseo para convertirse en una Magical Girl, el cual es poder revivir su encuentro con Madoka y esta vez poder protegerla.

Kyubey le concede su deseo, por lo que Homura puede parar y regresar en el tiempo las veces que quiera. Ella usa este poder para tratar de salvar a Madoka, aunque nunca lo logra. La serie nos muestra solo unos de los intentos de ella pero se da a entender que son muchos más. Durante todos estos intentos, Homura no deja de querer a Madoka y de seguir intentando, a pesar de que puede detenerse cuando ella lo desee. Este deseo por salvarla puede ser resultado de unos sentimientos románticos hacia Madoka, pero también pueden ser sentimientos de amistad, aunque muy intensos. Homura nunca expresa verbalmente la naturaleza de estos, pero en la última línea de tiempo menciona que Madoka es su “única amiga”.

Homura empezó en la primera línea de tiempo como alguien muy tímido que no tenía confianza en sí mismo, pero Madoka la ayudó a ver su valor propio y cambiar su opinión sobre sí misma. Esta es la razón por la que ella quiere y aprecia tanto a Madoka. A lo largo de la serie, Homura se vuelve más fría y calculadora, buscando lograr su objetivo de salvarla, sin darle importancia a sus sentimientos o de los demás. Por el contrario, mientras más pasan las líneas de tiempo, Madoka se convierte en una persona más tímida que piensa que no tiene valor. Los sentimientos de Homura son intensos y tan grandes que ella está dispuesta a

dedicar su vida a Madoka, lo cual puede ser considerado romántico, pero es importante señalar que la serie no lo confirma.

Continuando con nuestro análisis, el siguiente personaje clasificado como Ambiguo en cuanto a atracción hacia personas del mismo sexo es Sayaka. Además ella muestra una atracción explícita hacia alguien del sexo opuesto. Esta persona es su amigo de la infancia, Kyosuke Kamijo, quien se encuentra en el hospital debido a un accidente. Sayaka se muestra tímida frente a él, y su forma de hablar es más calmada. Además, se sonroja cuando Kyosuke le da un cumplido o se le acerca.

Una muestra de los sentimientos románticos de Sayaka es que ella decide realizar el contrato con Kyubey porque quiere que sanar a Kyosuke. Mami cuestiona esta decisión y menciona que Sayaka puede querer que Kyosuke se sienta agradecido por el deseo y que es la aprobación de él lo que ella en verdad desea. Sayaka misma confirma esto en otro episodio.

Sayaka tiene un sentimiento de inferioridad respecto a Kyosuke, porque lo considera un prodigio en el violín. Este sentimiento aumenta cuando Sayaka se entera que su alma ya no se encuentra dentro de su propio cuerpo, sino que está dentro de su Gema del Alma. Sayaka considera esto horrible y su principal preocupación es que Kyosuke no querrá tocarla si se

entera, ya que ella es un zombie. A esto se le suma el hecho de que Hitomi, una de las amigas más cercanas de Sayaka, le revela que a ella también le gusta Kyosuke. Sayaka no se considera digna del amor de él luego de lo que descubrió y cree que él y Hitomi están mejor juntos.

Esto empeora la estabilidad mental de Sayaka y, junto con otras situaciones, se vuelve una razón clave por la que Sayaka se deja llevar por la desesperación y se convierte en Bruja. Cuando una Magical

Girl se convierte en Bruja, la forma que toma tiene que ver con su deseo y la razón por la que se transformaron. En el caso de Sayaka, esto significa la presencia de notas musicales, hombres sin rostro tocando el violín y un director de orquesta. Todo estos elementos están relacionados con Kyosuke.

Además, su cuerpo ha tomado la forma de una sirena. En la historia original de Hans Christian Andersen, la Sirenita le pide a la Bruja del Mar que le de dos piernas para poder estar junto con el príncipe que ama. La Bruja se lo concede pero le dice que si el príncipe se casa con otra personas, a la mañana siguiente la Sirenita morirá y se convertirá en espuma. El príncipe termina casándose con otra y las hermanas de la Sirenita le dicen que hicieron un trato con la Bruja, y que si la Sirenita mata al príncipe podrá convertirse en sirena nuevamente. La Sirenita no puede matar a su amado y se convierte en espuma. Esta historia es muy parecida a lo que pasó Sayaka. Ella es la Sirenita y Kyosuke, el príncipe por quien pidió su deseo, la dejó por Hitomi.

Al final de la serie, después de que Madoka ha reescrito el universo, ella le explica a Sayaka que para poder salvarla y mantenerla con vida, tendría que borrar todo lo ocurrido, lo cual implicaría que Kyosuke perdería el control de su mano. Pero Sayaka prefiere morir a revertir los efectos de su deseo, sacrificándose por la persona que quiere.

Por otro lado, Sayaka es clasificada como Ambigua debido a su relación con Kyoko, otra Magical Girl. Ambas empezaron como rivales, ya que Kyoko llegó a Mitakihara, la ciudad donde transcurre la acción, buscando convertirse en la Magical Girl que domine la ciudad y para eso tenía que acabar con Sayaka. Pero, además, ellas son dos personas que tienen filosofías sobre la vida muy distintas y

contrapuestas. Kyoko solo utiliza sus poderes para su propio beneficio mientras que Sayaka solo piensa en ayudar a los demás y tiene un fuerte sentido de la justicia.

Es Kyoko quien inicialmente trata de acercarse a Sayaka, y le cuenta su pasado para que Sayaka entienda por qué Kyoko es así y por qué cree que Sayaka comete un error al querer salvar a las personas. Sayaka no la escucha y su salud mental se va deteriorando, lo que preocupa a Kyoko, quien trata de ayudarla varias veces. Sayaka admite que ella también era egoísta y que no era diferente de Kyoko, y se convierte en una Bruja. Los sentimientos de Sayaka hacia Kyoko permanecen ambiguos durante la serie, dando a entender que Sayaka consideraba a Kyoko como una amiga y nada más.

Cuando Sayaka empieza a caer en la desesperación, Kyoko se preocupa por ella y la va a buscar. Kyoko se encuentra presente cuando Sayaka se convierte en una bruja y se queda junto a su cuerpo sin vida dentro del laberinto que ha formado la bruja que antes era Sayaka. Homura llega y salva a Kyoko, diciéndole que deje el cuerpo de Sayaka, pero Kyoko se niega. Desde este momento, Kyoko muestra una gran preocupación por Sayaka. No solo saca a su cuerpo del Laberinto de la Bruja (Homura menciona anteriormente que si una Magical Girl muere dentro de un laberinto, nunca será encontrada), sino que lo cuida y lo mantiene estable gracias a la magia de su Gema del Alma. Además, lo lleva a un hotel donde lo deja para ser encontrado por las autoridades.

Por otro lado, se rehúsa a aceptar que Sayaka ha muerto, y busca la manera de hacer que la Bruja vuelva a ser Sayaka. Para esto le pide ayuda a Madoka, diciendo que ella quiere que esto sea como una historia donde el amor y la valentía triunfan por sobre todo. Kyoko dice que esa fue la razón por la que se convirtió en una Magical Girl en primer lugar, y que se había olvidado. Así vemos como, desde que conoció a Sayaka, Kyoko ha cambiado y ha

empezado a creer de nuevo en que hay bondad en el mundo. Sayaka ha tenido un impacto positivo en ella.

Cuando Sayaka y Madoka entran al Laberinto de la Bruja, Madoka trata de hablar con Sayaka para ver si ella responde, mientras Kyoko las defiende de los ataques de la Bruja. Sin embargo, cuando se da cuenta que no es posible salvar a Sayaka, decide sacrificarse y derrotar a la Bruja. Esta escena es importante porque es el primer acto completamente desinteresado de Kyoko durante la serie, y termina con su muerte. No solo eso, sino que el diálogo y lo visual le dan un sentido más profundo.

Kyoko: Por favor, Dios. Mira la vida que he llevado. Déjame tener un sueño feliz por una vez en la vida.

Homura: ¡Kyoko!

Kyoko: Hey, cuidala por mí (refiriéndose a Madoka). Fui una idiota al involucrarla en esto. Dijiste que no lucharías si llevabas una carga pesada, ¿no? Está bien. Y tienes razón. Debes concentrarte en lo que más te importa y protegerlo hasta el final. Que gracioso. Todo este tiempo... pensé que estaba haciendo justo eso. Vete. Yo la cuidaré (refiriéndose a Sayaka). (A Sayaka) Sé que no quieres estar sola. Está bien. Yo me quedaré contigo, Sayaka.

Hay varias partes importantes en este diálogo. Primero, Kyoko había sido una niña muy religiosa, debido a que su padre era un sacerdote. Sin embargo, luego de que su familia muriera, Kyoko había dejado de creer. El hecho de que esté rezando en estos momentos es

importante porque muestra que se ha reconciliado con esa parte de su vida. Además, le está pidiendo a Dios un final feliz, sabiendo que está a punto de sacrificarse por Sayaka.

Además, Kyoko menciona cómo Homura quiere proteger a Madoka porque ella es a quien más quiere, y que ella creía haber estado protegiendo lo que más le importaba hasta ese momento, que según su filosofía era ella misma. A partir del diálogo de Kyoko, se puede deducir que ella se ha dado cuenta que en realidad lo que más le importa es otra persona, y no ella misma, y por eso está dispuesta a sacrificarse de esta manera. Esto es reforzado porque le dice a Homura que ella cuidará a Sayaka.

Luego, le habla directamente a Sayaka, a pesar de que ella no puede escucharla, y le dice que ella se va a quedar con Sayaka para que no esté sola. Pero, esto significa la muerte y Kyoko lo sabe. Los sentimientos de Kyoko hacia Sayaka son tan fuertes que está dispuesta a morir para poder acompañarla. Esto puede compararse con Sayaka sacrificándose por Kyosuke, lo cual es considerado una acción romántica.

En cuanto a lo visual, mientras Kyoko trata de razonar con Sayaka, vemos la siguiente imagen:

Esta imagen muestra a Sayaka y Kyoko abrazadas de una manera íntima, Kyoko acariciando a Sayaka, tratando de reconfortarla. Parece darle un beso en la frente, pero Sayaka se destruye. Esta imagen remite a otro anime, *Revolutionary Girl Utena*, donde la pareja principal en esa serie, que era entre dos mujeres, tiene una imagen similar:

Al ser imágenes parecidas, parece querer hacer una conexión entre ambas parejas. Como señalamos en el marco teórico a propósito del anime *Revolutionary Girl Utena*, al estar Utena y Anthy en una relación romántica, esto trae otras connotaciones a la relación entre Sayaka y Kyoko. Sin embargo, esto sigue siendo subtexto y, si no se está familiarizado con *Revolutionary Girl Utena*, puede no captarse el significado más profundo. Así vemos la diferencia en cómo una relación heterosexual es tratada frente a una homosexual. A pesar de que Sayaka no es correspondida por Kyosuke, sus sentimientos hacia él están expresados en el texto de tal manera de que no hay duda de la naturaleza de estos. Mientras que con Kyoko, todo queda en interpretaciones.

Este análisis nos ha mostrado la riqueza de representaciones audiovisuales de las relaciones no heteronormativas en ambos animes, a la vez que su diferente nivel de explicitación en cada uno.

CAPÍTULO V. Discusiones Finales

La representación de roles de género en personajes femeninos se ha diversificado en Puella Magi Madoka Magica, debido a que hay más personajes femeninos que tienen una considerable importancia en la historia y que ayudan a mostrar distintos tipos de mujeres sin caer en estereotipos. Sin embargo, esto no significa que los personajes femeninos en CardCaptor Sakura sean unidimensionales. Ambos animes muestran a personajes femeninos que pueden servir como modelos a seguir y que tienen sus virtudes y defectos, que luchan por conseguir lo que desean y no se rinden. Además, estos personajes no son todos tradicionalmente femeninos, sino que hay una diversidad de representación que muestra a las mujeres como personas complejas.

Sin embargo, la representación de roles de género no solo involucra a los personajes femeninos, sino también a los personajes masculinos y de género no binario. En este caso, CardCaptor Sakura logra mostrar a personajes masculinos más desarrollados, que muestran una variedad de presencia de atributos tradicionalmente femeninos, mientras que Puella Magi Madoka Magica tiene pocos personajes masculinos y ninguno que ocupe un lugar importante en la historia. Sí es cierto que uno de sus personajes, el padre de Madoka, rompe con los estereotipos japoneses de a qué se debe dedicar un hombre, pero sigue sin ser un personaje muy desarrollado. La representación de personajes masculinos que no tengan miedo de ser sensibles o de presentar algunas cualidades femeninas es importante porque le muestra a la audiencia, mayormente compuesta por niñas, hombres buenos que son modelos a seguir.

En cuanto a la representación de personajes de género no binario, CardCaptor Sakura tiene a dos personajes sin género definido que cumplen un rol importante en la serie, mientras que Puella Magi Madoka Magica no tiene este tipo de representación. Es importante que un anime que se emitió a fines de los 90 haya introducido un personaje que escoge presentarse como una mujer pero que acepta que el género no es importante para ella. Sin embargo, este personaje tiene orígenes mágicos por lo que se puede interpretar que esta transgresión de género es debido a motivos sobrenaturales, más que porque el género es una construcción social.

Por otro lado, la representación de personajes queer en los animes Magical Girl parece haber sufrido una regresión de los años 90 a la actualidad. CardCaptor Sakura tiene personajes que son explícitamente queer mientras que Puella Magi Madoka Magica se queda en subtexto y corre el peligro de ser considerado queerbaiting. Sería interesante poder encontrar la razón detrás de este cambio, qué cambió en la sociedad japonesa que hizo que décadas atrás sea más aceptable tener representaciones de personajes queer en animes que no se queden bajo la interpretación de la audiencia, sino que sean respaldados por el texto, ya sea por diálogos o acciones, sin caer en el fenómeno del queerbaiting.

CardCaptor Sakura muestra que es posible presentar relaciones y personajes LGTB en un producto dirigido hacia niños, y que deben ser tratados con normalidad y explorados como cualquier otro personaje, siendo su sexualidad solo un aspecto más de estos. En muchos casos, hay series que introducen personajes queer donde su arco narrativo trata exclusivamente sobre su sexualidad, ya sea aprender a aceptarse a sí mismos o que otras personas los acepten. O personajes que perpetúan estereotipos y que parecen ser definidos

sólo por la palabra “gay”, sin tener otras características o problemas. En CardCaptor Sakura, por ejemplo, tenemos a Syaoran, quien está completamente desarrollado y cuya sexualidad es sólo una parte de quién es él. Además, ningún personaje considera raro que Syaoran se sienta atraído hacia alguien de su mismo sexo y es tratado de la misma manera que otros romances entre personas del sexo opuesto.

Centrándonos en lo que define a un anime Magical Girl, la bibliografía nos muestra que este nació como una manera de empoderar a niñas a través de su feminidad y de su carácter bondadoso. CardCaptor Sakura cumple con este enunciado pero Puella Magi Madoka Magica juega con esto. Las niñas son presentadas visualmente femeninas pero utilizan armas consideradas masculinas. Además, Madoka Magica toma todas las características básicas que definían al género Magical Girl en los 90 y las reinterpreta. Sin embargo, esta reinterpretación busca siempre mostrar las consecuencias de las situaciones establecidas en otros animes Magical Girl. Por ejemplo, si una niña adquiere poderes mágicos, ¿qué consecuencias podría tener esto en ella?

Este intento de deconstruir las bases del género Magical Girl cambia por completo el significado de este tipo de anime. Ser una Magical Girl pasa de darle fuerza a las niñas a ser una manera de utilizarlas. Los poderes que obtienen pasan de ser una representación del poder interno de ellas, a venir con un precio que tienen que pagar o una condición que las obliga a seguir luchando. Las niñas dejan de ser Magical Girls y pasan a ser Brujas. A pesar de que autores como Shen (2014, p.185) consideran que esta interpretación de Brujas como Magical Girls llenas de desesperación es un intento del género Magical Girl de traer una

conciencia feminista que reforme la representación de las niñas como inocentes, adorables y alegres, no concuerdo con su interpretación.

Shen da la impresión de que este nuevo tipo de Magical Girl que apuesta por una interpretación oscura es más feminista que los antiguos animes Magical Girl, donde había una atmósfera más esperanzadora y donde el bien siempre triunfaba sobre el mal. Es un error clasificar como poco feminista la representación de estos animes que tienen características más femeninas. Es cierto que se debe de ampliar la manera en que son representadas las mujeres en los medios y que hay un estereotipo sobre qué se considera una serie o película dirigida hacia un público femenino, pero la respuesta no es tomar un género de serie que nació como una manera de empoderar a las mujeres y cambiarlo por completo a un producto que más bien las castiga.

En conclusión, la representación de roles de género en los animes Magical Girl sigue siendo positiva, mostrando una diversidad de personajes femeninos, pero a lo largo del tiempo ha caído en la tendencia a reinterpretar de manera oscura los principios que definen a este tipo de anime, lo cual puede ser contraproducente y puede dar un mensaje que castiga la feminidad que caracterizaba a estos animes en primer lugar. Por otro lado, la representación de orientación sexual se ha reducido en las últimas décadas a subtextos y ambigüedades, mientras que en décadas anteriores, se podía ser más abierto en las representaciones.

CONCLUSIONES

- CardCaptor Sakura representa a los roles de género a través de la construcción de personajes complejos, tanto femeninos como masculinos, que exhiben atributos tradicionalmente femeninos de diversas maneras y que no recaen en estereotipos. Además, la manera cómo el anime interpreta los aspectos característicos de los animes Magical Girl cumple con el propósito inicial de estos de empoderar a las niñas a través de su feminidad.
- CardCaptor Sakura representa a la orientación sexual a través de elementos visuales como sonrojos, filtros o flores, así como con expresiones verbales que confirman un interés romántico hacia otra persona. Este tipo de representación se da entre hombres y mujeres, así como entre personas del mismo sexo. Además, cuenta con representación de personas no binarias.
- Puella Magi Madoka Magica representa los roles de género a través de la construcción de personajes femeninos complejos que también exhiben atributos tradicionalmente femeninos de diversas maneras. Sin embargo, no muestran una representación profunda de personajes masculinos. Además, el anime reinterpreta los aspectos característicos de los animes Magical Girl. tratándolos de manera más realista, y esto tiene como consecuencia que las niñas son castigadas por su feminidad y por su intento de tener poder sobre sus vidas.

- Puella Magi Madoka Magica representa la orientación sexual a través de sonrojos y expresiones verbales que confirman un interés romántico hacia otra persona. Este tipo de representación se da solo entre hombre y mujeres. Cuando se trata de personas del mismo sexo, no existe una confirmación verbal y los sentimientos de los personajes pueden ser interpretados como amicales.
- Ambos animes tienen personajes femeninos complejos que sirven como modelos a seguir para la audiencia; sin embargo, Puella Magi Madoka Magica tiene una falta de personajes masculinos. La mayor diferencia entre los dos es la interpretación de las características de los animes Magical Girl, que en un empodera a las niñas (CardCaptor Sakura) mientras que en el otro las castiga (Puella Magi Madoka Magica). La representación de orientación sexual es diferente en cada anime; en CardCaptor Sakura es explícita mientras que en Puella Magi Madoka Magica queda en ambigüedades, a pesar de que este último es un anime más reciente.
- A partir del resultado de los análisis, se plantea la pertinencia de investigaciones en un futuro donde se pueda analizar otros animes Magical Girl, en especial uno que se haya originado en los últimos años, para poder comparar su representación de género con esta investigación y ver cómo ha cambiado este tipo de anime en esta década.

BIBLIOGRAFÍA

- Abela, J. (2002). *Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada*. España: Fundación Centro de Estudios Andaluces
- Abrams, M. (sf). What Does It Mean to Identify as Nonbinary? *Healthline*. Recuperado de: <<https://www.healthline.com/health/transgender/nonbinary>>
- Acevedo, L. (2013). The Gay and Lesbian conundrum in Anime and Manga. *Girls in Cape*. Recuperado de: <<http://girlsincapes.com/2013/10/21/gl-anime-manga/>>
- Aguilar, P. (2004). *¿Somos las mujeres de cine? Prácticas de análisis filmico*. España: Instituto Asturiano De La Mujer
- Akiko, S. (26 de febrero de 2015). Children of Sailor Moon: The Evolution of Magical Girls in Japanese Anime. *Nippon.com*. Recuperado de: <<http://www.nippon.com/en/in-depth/a03904/>>
- Alex. (2013). Frill-Clad Warriors of Justice and Girl Power. *The Aficionado*. Recuperado de: <<https://theaficionado.wordpress.com/2013/05/16/frill-clad-warriors-of-justice-and-girl-power/>>
- American Psychological Association. (2012). Answers to your questions: For a better understanding of sexual orientation and homosexuality.
- Álvarez Hernández, C. (2015). *La representación de género en las películas españolas contemporáneas de adolescentes (2009-2014)*. España: Universidad de Salamanca.
- Anónimo. (s.f.) Agenda Friki. Recuperado de: <<https://agendafriki.wordpress.com/>>
- Anónimo. (14 de abril de 2014). Our love/hate relationship with movie makeovers. *Beauty dummy*. Recuperado de: <<https://www.beautydummy.com/blog/2017/4/14/our-lovehate-relationship-with-movie-makeovers>>
- Anónimo. (17 de noviembre de 2015). How Has Japanese Anime Influenced the World?. *Japan Info*. Recuperado de: <<https://jpninfo.com/31964>>

- Anónimo. (21 de marzo de 2018) Cardcaptor Sakura 20th Anniversary Illustration Book. *Biblioteca Sakura*. Recuperado de:
<<https://bibliotecasakura.blogspot.com/2018/03/ccs-20th-anniversary-ilust-collec.html>>
- Anónimo. (15 de febrero de 2019). Cardcaptor Sakura Exhibition to Visit in Osaka. *Japan Info*. Recuperado de: <<https://jpninfo.com/174699>>
- Bailey, C.E. (2012). Prince Charming by Day, Superheroine by Night? Subversive Sexualities and Gender Fluidity in Revolutionary Girl Utena and Sailor Moon. *COLLOQUY text theory critique*, 24.
- Baker-Whitelaw, G. (08 de mayo de 2014). No, ‘Hannibal’ isn’t queerbaiting—that’s just gay subtext. *The Daily Dot*. Recuperado de:
<<https://www.dailydot.com/parsec/hannibal-queerbaiting-gay-subtext/>>
- Balderrama, L. y Pérez, C. (2009). La elaboración del ser otaku desde sus prácticas culturales, la interacción con el otro y su entorno. (Trabajo de grado, Universidad Católica Andrés Bello).
- Baseel, C. (14 de mayo de 2016). The 20 best anime magical girls, as chosen by 10,000 Japanese fans. *Sora News*. Recuperado de:
<<https://soraneews24.com/2016/05/14/the-20-best-anime-magic-girls-as-chosen-by-10000-japanese-fans/>>
- Baseel, C. (05 de febrero de 2018). New Cardcaptor Sakura Cafe opens in Tokyo, two other cities with themed food, drinks, and art. *Sora News*. Recuperado de:
<<https://soraneews24.com/2018/02/05/new-cardcaptor-sakura-cafe-opens-in-tokyo-two-other-cities-with-themed-food-drinks-and-art/>>
- Baptista P., Fernández C. y Hernández Sampieri R. (2006). Metodología de la investigación. 4ta ed. México: McGraw Hill Interamericana Editores
- Beauchamp, Z. (21 de octubre de 2013). Are Traditional Gender Roles Destroying Japan?. *ThinkProgress*. Recuperado de:
<<https://thinkprogress.org/are-traditional-gender-roles-destroying-japan-d56737fc252a>>

Boden, S. (2001). *Women and Anime: Popular Culture and its Reflection of Japanese Society*.

Recuperado de:

<http://www.nausicaa.net/miyazaki/essay/files/SeanBoden_WomenandAnime.pdf>

Bondarouk, T., y Ruël, H.J.M. (2004). *Discourse analysis: making complex methodology simple*.

En: T. Leino, T. Saarinen, and S. Klein (Eds.), *Proceedings of the 12th European Conference on Information Systems (ECIS)*. June 14-16.2004 Turku Finland.

Boundless (2017). *Gender and Sociology*. Boundless. Recuperado de:

<<http://oer2go.org/mods/en-boundless/www.boundless.com/psychology/textbooks/boundless-psychology-textbook/gender-and-sexuality-15/gender-414/gender-and-sociology-296-12831/index.html>>

Breve historia de la movida Otaku en Lima. (01 de abril de 2011). *La República*. Recuperado de:

<<http://larepublica.pe/01-04-2011/breve-historia-de-la-movida-otaku-en-lima>>

Burrowes, C. (21 de enero de 2020). *Madoka Magica Is the Evangelion of Magical Girl Anime*.

CBR. Recuperado de:

<<https://www.cbr.com/madoka-magica-evangelion-of-magical-girl-anime/>>

Cavallaro, D. (2012). *CLAMP in Context: A Critical Study of the Manga and Anime*. Estados Unidos: McFarland & Company, Inc.

Cobos, T. (2010). “Animación japonesa y globalización: la latinización y la subcultura otaku en América Latina”. *Razón y palabra*. N° 72.

Colbert, J. (2015). “Is she a pervert?”: Representation of LGBTQ People in Japanese Media.

Post Bubble Culture. Recuperado de:

<<http://postbubbleculture.blogs.wm.edu/2015/03/22/is-she-a-pervert-representation-of-lgbtq-people-in-japanese-media/>>

De Almeida, F. (2012). *Representación de la mujer en el cine comercial del siglo XXI. Análisis de los años 2007-2012*. España: Universidad Complutense de Madrid.

De Lauretis, T. (1989). *La tecnología del género. Technologies of Gender. Essays on Theory, Film and Fiction*. Londres: Macmillan Press.

- De la Iglesia, L. (2014). La transmisión de roles y estereotipos de género a través de los medios de comunicación. Un ejemplo a través del análisis de la película: Tres metros sobre el cielo. España: Universidad de Cantabria.
- Deshler, K.M. (2017). Not Another Dead Lesbian: The Bury Your Gays Trope, Queer Grief, and The 100 (Trabajo de Grado. Whitman College).
- Dickson, L. (13 de setiembre del 2007). Girl Power, Japanese Comic Style. *Arts and Culture*. Recuperado de:
<https://www.csuchico.edu/~mtoku/vc/Exhibitions_2/vancouverPDFLink.pdf>
- Enchantedsloth. (03 de junio de 2016) Top 15 Best Magical Girl Anime of All Time. *My Anime List*. Recuperado de:
<https://myanimelist.net/featured/1524/Top_15_Best_Magical_Girl_Anime_of_All_Time>
- Gálvez, A. (2007). Enfermería basada en la Evidencia. Cómo incorporar la investigación a la práctica de los cuidados. Granada: Fundación Index.
- Gauntlett, D. (2008). *Media, Gender and Identity: An introduction*. Estados Unidos: Routledge. Segunda Edición.
- GayJapanNews et al. (2008). The Violations of the Rights of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Persons in JAPAN. Recuperado de:
<<http://www.iglhrc.org/sites/default/files/159-1.pdf>>
- GenderSpectrum. (s.f.) Understanding Gender. *GenderSpectrum.org*. Recuperado de:
<<https://www.genderspectrum.org/quick-links/understanding-gender/>>
- Gökçearsan, A. (2010). The effect of cartoon movies on children's gender development. *Procedia Social and Behavioral Sciences 2*. Países Bajos: Elsevier
- Gough, S. (2011). Remember Madoka: Transgressing the Magical Girl. (Trabajo de Grado, RMIT University).
- Hiramoto, M. (2013). Hey, you're a girl?: Gendered expressions in the popular anime, Cowboy Bebop. Berlín: De Gruyter Mouton

- Izawa, E. (2000). Gender and Gender Relations in Manga and Anime. Recuperado de:
<<http://www.mit.edu/~rei/manga-gender.html>>
- Justin. (22 de septiembre de 2013). The Madoka Legacy: A Brief Review of Puella Magi Madoka Magica. *The Artifice*. Recuperado de:
<<https://the-artifice.com/puella-magi-madoka-magica/>>
- Jozuka, E. (28 de julio de 2019). Japanese anime: From 'Disney of the East' to a global industry worth billions. *CNN style*. Recuperado de:
<<https://edition.cnn.com/style/article/japan-anime-global-identity-hnk-intl/index.html>>
- Kaku, S. (28 de mayo de 2015). Rainbow in the East: LGBT Rights in Japan. *Nippon.com*. Recuperado de: <<http://www.nippon.com/en/currents/d00174/>>
- Kincaid, C. (07 de julio de 2013). A Look at Gender Expectations in Japanese Society. *Japan Powered*. Recuperado de:
<<https://www.japanpowered.com/japan-culture/a-look-at-gender-expectations-in-japanese-society>>
- Kincaid, C. (22 de junio de 2014). Gender Roles of Women in Modern Japan. *Japan Powered*. Recuperado de:
<<https://www.japanpowered.com/japan-culture/gender-roles-women-modern-japan>>
- Linehan, P. (2015). What I Learned in Japan (About LGBT Rights Advocacy). *#LGBTinPD*. Recuperado de:
<https://www.academia.edu/13336220/Telling_Japans_LGBT_Story_to_the_World>
- Lock, F. (2014). Del lenguaje gráfico del manga Hana Yori Dango a la construcción audiovisual del drama coreano Boys over Flowers. (Trabajo de grado, Pontificia Universidad Católica del Perú)
- Loo, E. (20 de setiembre de 2019). Cardcaptor Sakura's Clear Card Arc TV Anime Slated for January 7. *Anime News Network*. Recuperado de:
<<https://www.animenewsnetwork.com/news/2017-09-20/cardcaptor-sakura-clear-card-arc-tv-anime-slated-for-january-7/.121617>>
- MacDonald, C. (23 de septiembre de 2005). TV Asahi Top 100 Anime. *Anime News Network*. Recuperado de:
<<https://www.animenewsnetwork.com/news/2005-09-23/tv-asahi-top-100-anime>>

- MacDonald, C. (12 de octubre de 2006). Japan's Favorite TV Anime. *Anime News Network*. Recuperado de:
<<https://www.animenewsnetwork.com/news/2006-10-13/japan's-favorite-tv-anime>>
- Navarrete, J. (2014). Sobre la investigación cualitativa. Nuevos conceptos y campos de desarrollo. *Investigaciones Sociales* 8. Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
- National Center for Transgender Equality (05 de octubre de 2018). Understanding Non-Binary People: How to Be Respectful and Supportive. Recuperado de:
<<https://transequality.org/issues/resources/understanding-non-binary-people-how-to-be-respectful-and-supportive>>
- No tengo miedo (2015). Glosario. Recuperado de:
<<http://descarga.notengomiedo.pe/archivo/Glosario.pdf>>
- Ohanesian, L. (22 de octubre de 2012). How Puella Magi Madoka Magica Shatters Anime Stereotypes. *LA Weekly*. Recuperado de:
<<http://www.laweekly.com/arts/how-puella-magi-madoka-magica-shatters-anime-stereotypes-2373077>>
- Ottawa-Carleton District School Board (2016). Gender Identity And Gender Expression Guide To Support Our Students.
- Panigrahi, K. (2012). *Queerbaiting in Online Communities*. New York.
- Planned Parenthood (s.f.). Gender and Gender Identity. Recuperado de:
<<https://www.plannedparenthood.org/learn/sexual-orientation-gender/gender-gender-identity>>
- Puleo, A. (2006) Introducción al Concepto de Género. En Delgado C y Plaza, J. *Género y Comunicación: Editorial Fundamentos*. Madrid.
- Rodríguez, I. (2014) El realismo en el anime: Una perspectiva occidental a través de sus obras populares. (Tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid).
- Rose (17 de mayo de 2013). How Sailor Moon Made Me A Feminist: An Ode to Magical Girl Shows. *Geekery*. Recuperado de:

<<http://www.autostraddle.com/how-sailor-moon-made-me-a-feminist-an-ode-to-magical-girl-shows-177393/>>

Saito, K. (2014) Magic, "Shōjo", and Metamorphosis: Magical Girl Anime and the Challenges of Changing Gender Identities in Japanese Society. *The Journal of Asian Studies*. Vol. 73, No. 1. Association for Asian Studies, pp. 143-164.

Sagasti, R. (12 de abril de 2019). Crunchyroll: Perú es uno de los diez países que más anime consume en el mundo. *msn entretenimiento*. Recuperado de: <<https://www.msn.com/es-pe/entretenimiento/entertainmenttv/crunchyroll-per%C3%BA-es-uno-de-los-diez-pa%C3%ADses-que-m%C3%A1s-anime-consume-en-el-mundo/ar-BBVRgv7>>

Santiago, D. (s.f.) Importancia de los medios audiovisuales en la construcción de la subjetividad. *ENDUC IV*. Recuperado de: <<https://docplayer.es/13268049-Importancia-de-los-medios-audiovisuales-en-la-construccion-de-la-subjetividad.html>>

Scott, J. (1996). El género: Una categoría útil para el análisis histórico. En Lamas, M. *El género. La construcción cultural de la diferencia sexual*. México: PUEG, pp. 265-302.

Shen, L.F. (2014). The Dark Twisted Magical Girls: Shoujo Heroines in Puella Magi Madoka Magica. En: Jones, N.; Bajac-Carter, M. y Batchelor, B. (Eds.), *Heroines of Film and Television: Portrayals in Popular Culture*.

Snow, N. (2015). Telling Japan's LGBT Story to the World: It's Complicated. #LGBTinPD. Recuperado de: <https://www.academia.edu/13336220/Telling_Japans_LGBT_Story_to_the_World>

Stuckman, C. (2018). *Anime Impact: The Movies and Shows that Changed the World of Japanese Animation*. Estados Unidos: Mango Publishing Group.

The Rogue Feminist (27 de julio de 2013), Queer Coded/Queer Coding [Entrada de Blog]. Recuperado de: <<http://theroguefeminist.tumblr.com/post/56658099133/queer-codedqueer-coding>>

Trasandes, M. (2015). GLAAD & LGBT Awareness: Reshaping Media Awareness Narratives and Advocating for Equality & Cultural Change. #LGBTinPD. Recuperado de: <https://www.academia.edu/13336220/Telling_Japans_LGBT_Story_to_the_World>

- Tomos, Y. (2013). The significance of anime as a novel animation form, referencing selected works by Hayao Miyazaki, Satoshi Kon and Mamoru Oshi. (Tesis doctoral, Aberystwyth University). Recuperado de: https://pure.aber.ac.uk/portal/files/10592318/Tomos_Y.pdf
- Valens, A. (28 de setiembre de 2017). Everything you never understood about being nonbinary. *The Daily Dot*. Recuperado de: <https://www.dailydot.com/irl/nonbinary-definition-pronouns/>
- Valentine, E. (06 de febrero de 2020). Madoka Magica's New Anime Begins Streaming English Dub. *Comicbook*. Recuperado de: <https://comicbook.com/anime/2020/02/06/madoka-magica-new-anime-streaming-english-dub-funimation/>
- Yarna, A. (03 de marzo de 2017). Evolution Of Gender Roles In Japanese Society. *Affinity Magazine*. Recuperado de: <http://affinitymagazine.us/2017/03/03/evolution-of-gender-roles-in-japanese-society/>
- Yomimaid. (24 de marzo de 2013). 24 Anime Episodes Selected For "Kami Kai Theater" At ACE 2013. *Crunchyroll*. Recuperado de: <https://www.crunchyroll.com/es-es/anime-news/2013/03/24/24-anime-episodes-selected-for-kami-kai-theater-at-ace-2013>
- Warner, M. (1991). Introduction: Fear of a Queer Planet. *Social Text*, No. 29. pp. 3-17
- Wiki.puella-magi.net. (s.f.) Puella Magi Madoka Magica Official Guidebook "You Are Not Alone". Recuperado de: [#Page_120](https://wiki.puella-magi.net/Puella_Magi_Madoka_Magica_Official_Guidebook_You_Are_Not_Alone)
- 1997, el año del anime [Entrada de Blog]. (actualizado el 14 de mayo de 2017). Recuperado de: <https://peru30.wordpress.com/2011/01/20/1997-el-ano-del-anime/>

ANEXOS

Representación de Género

CardCaptor Sakura

Sakura Kinomoto

Categorías	Episodio 1	Episodio 9	Episodio 18	Episodio 27	Episodio 42	Episodio 51	Episodio 60	Episodio 65	Episodio 66	Episodio70
Inseguridad	1	1	1	3	2	1	2	1	1	1
Débil físicamente	2	2	3	1	3	2	1	3	1	3
Pasividad	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2
Emocional	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
Labores del Hogar	3	1	1	1	3	1	3	1	3	3
Cuidado de los otros	1	1	3	1	1	1	1	1	2	3
Interés por apariencia física	3	1	1	3	1	2	2	3	3	3

Syaoran Li

Categorías	Episodio 1	Episodio 9	Episodio 18	Episodio 27	Episodio 42	Episodio 51	Episodio 60	Episodio 65	Episodio 66	Episodio70
Inseguridad	-	2	2	1	1	1	1	1	2	1
Débil físicamente	-	2	3	2	3	3	2	3	3	3
Pasividad	-	2	2	2	1	3	2	1	2	1
Emocional	-	1	3	1	1	1	1	3	3	1
Labores del Hogar	-	3	3	3	3	1	3	3	3	3
Cuidado de los otros	-	2	3	1	3	3	1	3	1	3
Interés por apariencia física	-	3	3	3	1	3	3	3	3	3

Meiling Li

Categorías	Episodio 1	Episodio 9	Episodio 20	Episodio 27	Episodio 42	Episodio 51	Episodio 60	Episodio 65	Episodio 66	Episodio70
Inseguridad	-	-	2	2	2	-	1	-	-	-
Débil físicamente	-	-	2	3	3	-	2	-	-	-
Pasividad	-	-	2	2	1	-	2	-	-	-
Emocional	-	-	1	1	3	-	1	-	-	-
Labores del Hogar	-	-	1	3	3	-	3	-	-	-
Cuidado de los otros	-	-	1	3	3	-	1	-	-	-
Interés por apariencia física	-	-	3	3	3	-	3	-	-	-

Tomoyo Daidouji

Categorías	Episodio 1	Episodio 9	Episodio 18	Episodio 27	Episodio 42	Episodio 51	Episodio 60	Episodio 65	Episodio 66	Episodio70
Inseguridad	3	2	2	3	2	3	2	3	3	3
Débil físicamente	3	1	3	3	3	1	1	3	3	3
Pasividad	3	1	1	3	1	1	2	1	1	1
Emocional	1	1	3	3	3	3	1	3	3	3
Labores del Hogar	3	3	3	3	1	1	3	3	3	3
Cuidado de los otros	3	1	1	3	3	3	1	1	3	1
Interés por apariencia física	3	1	1	3	3	3	3	3	3	3

Eriol Hiiragizawa

Categorías	Episodio 1	Episodio 9	Episodio 18	Episodio 27	Episodio 42	Episodio 51	Episodio 60	Episodio 65	Episodio 66	Episodio70
Inseguridad	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
Débil físicamente	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3
Pasividad	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
Emocional	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2
Labores del Hogar	-	-	-	-	-	1	3	3	3	2
Cuidado de los otros	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1
Interés por apariencia física	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3

Puella Magi Madoka Magica**Homura Akemi**

Categorías	Episodio 1	Episodio 3	Episodio 4	Episodio 5	Episodio 8	Episodio 9	Episodio 10	Episodio 11	Episodio 12
Inseguridad	2	2	2	2	2	2	1	2	2
Débil físicamente	2	2	3	2	2	2	1	2	2
Pasividad	2	2	3	2	2	3	2	2	1
Emocional	2	2	2	2	1	2	1	1	1
Labores del Hogar	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Cuidado de los otros	3	1	1	1	2	1	1	1	1
Interés por apariencia física	3	3	3	3	3	3	1	3	3

Sayaka Miki

Categorías	Episodio 1	Episodio 3	Episodio 4	Episodio 5	Episodio 8	Episodio 9	Episodio 10	Episodio 11	Episodio 12
Inseguridad	2	2	1	2	1	-	2	-	3
Débil físicamente	1	1	2	2	2	-	3	-	3
Pasividad	2	2	2	2	2	-	2	-	2
Emocional	3	1	1	1	1	-	1	-	1
Labores del Hogar	3	3	3	3	3	-	3	-	3
Cuidado de los otros	1	1	1	1	2	-	3	-	1
Interés por apariencia física	1	3	3	3	3	-	3	-	3

Mami Tomoe

Categorías	Episodio 1	Episodio 3	Episodio 4	Episodio 5	Episodio 8	Episodio 9	Episodio 10	Episodio 11	Episodio 12
Inseguridad	2	1	-	-	-	-	2	-	3
Débil físicamente	2	2	-	-	-	-	2	-	3
Pasividad	2	2	-	-	-	-	2	-	3
Emocional	3	1	-	-	-	-	1	-	3
Labores del Hogar	2	3	-	-	-	-	1	-	1
Cuidado de los otros	1	1	-	-	-	-	1	-	1
Interés por apariencia física	3	3	-	-	-	-	3	-	3

Kyoko Sakura

Categorías	Episodio 1	Episodio 3	Episodio 4	Episodio 5	Episodio 8	Episodio 9	Episodio 10	Episodio 11	Episodio 12
Inseguridad	-	-	2	2	2	2	2	-	2
Débil físicamente	-	-	3	2	2	2	3	-	3
Pasividad	-	-	2	2	2	2	3	-	3
Emocional	-	-	3	3	2	1	1	-	1
Labores del Hogar	-	-	3	3	3	3	3	-	3
Cuidado de los otros	-	-	2	3	1	1	3	-	3
Interés por apariencia física	-	-	3	3	3	3	3	-	3

Representación de Orientación Sexual

CardCaptor Sakura

CardCaptor Sakura			
Personaje	Atracción por alguien del sexo opuesto	Atracción por alguien del mismo sexo	Otra identidad de género
Sakura Kinomoto	2	3	1
Syaoran Li	2	2	1
Tomoyo Daidouji	1	3	1
Touya Kinomoto	2	2	1
Yukito Tsukishiro/Yue	1	2	2
Meiling Li	2	1	1
Eriol Hiiragizawa	1	1	1
Nakuru	2	1	2

Puella Magi Madoka Magica

Puella Magi Madoka Magica			
Personaje	Atracción por alguien del sexo opuesto	Atracción por alguien del mismo sexo	Otra identidad de género
Madoka Kaname	2	3	1
Homura Akemi	1	3	1
Sayaka Miki	2	3	1
Kyoko Sakura	1	3	1
Mami Tomoe	1	1	1
Hitomi	2	1	1
Kyosuke	2	1	1