

BUAP

Facultad de Ciencias de la Comunicación

**ANÁLISIS VISUAL Y NARRATOLÓGICO DE
“MOTHER!” (2017) DE DARREN ARONOFSKY.**

Tesis para obtener el título de:

Licenciada en Comunicación

PRESENTA

Joseline Michell Peralta Martínez

DIRECTORA DE TESIS

Dra. Sarahi Isuki Castelli Olvera

H. Puebla de Z. Mayo, 2025

Agradecimientos

Expreso mi gratitud a mi directora de tesis, la Dra. Sarahi Isuki Castelli Olvera, por su gran paciencia, orientación, recomendaciones y apoyo en la realización de esta tesis.

A la Dirección General de Desarrollo Internacional por darme la oportunidad de realizar una movilidad estudiantil en España y así enriquecer mis conocimientos en comunicación y afirmar mi gusto por mi carrera.

A todos los docentes que en algún momento me impartieron clases y que tuvieron una influencia intelectual en este proceso. Gracias por compartir sus aprendizajes y experiencias.

Agradezco a la Facultad de Ciencias de la Comunicación por brindarme los recursos necesarios para concluir este proyecto y poder comenzar uno nuevo en el futuro.

A la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por ser la institución para formarme profesionalmente.

Especial reconocimiento merece mi Dios, por amarme tanto que me dio las habilidades y el talento para finalizar una carrera profesional para gloria de su nombre. Por ser mi luz en los momentos de duda y bendecirme con esta gran oportunidad. Agradezco su gracia en mi vida.

A mi mamá, mi mayor motivación para todo, por su amor sin reservas, comprensión, inquebrantable apoyo y esfuerzo infatigable para guiarme por el mejor camino durante estos años increíbles. Cuán bendecida soy por ser su hija.

A mi hermano, por su apoyo incondicional y por ser una de mis constantes fuentes de inspiración para seguir adelante en todo lo que se me presente en la vida. Estoy orgullosa de ser su hermana.

A mi Dylan, por hacer que cada día sea especial e iluminar mi vida con genuina alegría. Gracias por existir.

A mis titos, por los recuerdos compartidos y por su influencia positiva al estar siempre orgullosos de sus nietos. Esta tesis es un pequeño homenaje a su legado y cariño.

A las personas que conocí en este trayecto y que se volvieron mis amigos. Gracias por las aventuras, por celebrar cada pequeño logro conmigo y por formar parte de mi vida, irremediabilmente y para siempre.

De todo corazón, muchísimas gracias.

Joseline Michell Peralta Martínez

Dedicatoria

*A Jesucristo, mi Salvador,
fuente de sabiduría, y mi razón de ser,
a quien dedico esta tesis y toda mi vida.*

*A mi mommy y a mi hermanito,
mis verdaderos leales,
por formar mi hogar dondequiera que estén.*

Con todo mi amor y gratitud.

Lo hemos logrado.

ÍNDICE

Resumen	9
Abstract	10
Introducción	11
Justificación	11
Planteamiento del Problema	13
Pregunta de Investigación	14
Objetivo General	14
Objetivos Específicos	14
Hipótesis	15
Metodología	15
Capítulo 1. Marco Contextual	18
Antecedentes	18
Ficha Técnica	19
Sinopsis	20
Premios y Nominaciones	22
Contextualización del Director	22
Filmografía de Darren Aronofsky	24
Géneros Cinematográficos	26
Terror	26
Suspenso	27
Thriller	27

Drama	28
Maternidad (Temática Relevante)	29
Producciones Similares	30
El bebé de Rosemary (Rosemary's baby, 1968)	30
Cisne Negro (Black Swan, 2010)	32
El Resplandor (The shining, 1980)	34
Los Otros (The others, 2001)	34
Capítulo 2. Cine y Comunicación	36
Marco Teórico	36
Cine como Medio de Comunicación	41
Capítulo 3. Análisis Semiótico Narratológico	44
Nivel Semántico	44
Informaciones	45
Espacio interno- Casa	45
Espacio interno- Sótano	49
Espacio interno- Habitación del poeta (Él)	50
Espacio externo- Naturaleza y Edén	52
Tiempo	52
Índices	54
Características Físicas	55
Características Psicológicas	58
Nivel Sintáctico	63

Actante	63
Relaciones Actanciales	63
Sujeto	63
Objeto	64
Destinador o Remitente	64
Destinatario	64
Ayudante o Auxiliar	64
Oponente	64
Predicados de Base	65
Matriz Actancial	66
Nivel del Parecer	67
Nivel del Ser	69
Funciones Distribucionales	72
Nudos	73
Llegada de Hombre	73
Llegada de Mujer	74
Muerte de Hijo Menor	74
Embarazo de Madre	74
Nacimiento del Hijo y su Sacrificio	74
Destrucción de la Casa y Autoinmolación de Madre	75
Catálisis	75
Tareas Domésticas de Madre	76

Restauración de la Casa	76
Interacción de Madre con la Casa	77
Deterioro de Madre	77
Intentos Fallidos de Escribir de Él	77
Interacciones con los Invitados	77
Sintaxis de las Acciones	78
Secuencia de las Acciones de Madre	78
Esquema de las Acciones de Madre	82
Transformación del Sujeto (Madre)	83
Nivel Pragmático	84
Contexto General	84
Contexto Interno	87
Hipótesis	88
<i>Premisa 1. Él es un Demiurgo gnóstico por ser un creador imperfecto, arrogante y egocéntrico que busca adoración desmesurada</i>	90
Creador Imperfecto	92
Búsqueda de Adoración	98
<i>Premisa 2. Madre encarna la figura de Sofía, la sabiduría divina caída en el mundo material por ser una figura ligada a la creación de Él pero también víctima de su deseo egoísta de ser venerado</i>	102
Dualidad de Madre y Sofía	105
Sofía/ Madre Destruída por el Demiurgo/ Él	108

Creación y Sacrificio de Madre_____	113
<i>Premisa 3. Los admiradores simbolizan la visión gnóstica de la humanidad atrapada en la ignorancia y los placeres mundanos, incapaces de alcanzar la gnosis</i> _____	116
Metáfora de los Admiradores y su Ignorancia Espiritual_	116
Imposibilidad de Alcanzar la Gnosis_____	120
<i>Premisa 4. El Hijo sacrificado aluda a Cristo sin ser una figura redentora, sino una manifestación del falso conocimiento que el Demiurgo (Él) ofrece</i> _____	124
Sacrificio de Hijo (Bebé) sin Redención para la Humanidad (Admiradores)_____	125
Falso Conocimiento (Gnosis)_____	126
<i>Conclusiones de Análisis Narratológico</i> _____	130
Conclusiones _____	133
Bibliografía _____	138

Resumen

El objetivo de la presente tesis es analizar, desde un enfoque visual y narratológico, la construcción del significado en la película *Mother!* (2017) de Darren Aronofsky a través de un análisis visual integrando mecanismos narrativos aplicados y teorías de la comunicación. La película, reconocida por su complejidad metafórica, ofrece múltiples lecturas relacionadas con temas de religión, ecología, poder y sacrificio. Con la metodología aplicada se exploró cómo la composición visual y narratológica de la película construyen significados religiosos gnósticos y cómo reflejan una crítica social.

La investigación aborda la película por medio de un análisis narratológico, con fundamento en la teoría greimasiana y la semiótica de Morris, y hace énfasis en el uso de símbolos religiosos y la interacción entre los personajes, especialmente en la figura de Él, (Demiurgo), el bebé (Hijo sacrificado) y Madre (Sofía). La metodología utilizada para alcanzar los objetivos de la investigación fue de enfoque cualitativo de corte hermenéutico interpretativo, de nivel descriptivo y el diseño de análisis semiótico se desarrolló en tres dimensiones, semántica, sintáctica y pragmática. Los datos se recolectaron por medio de la observación, diégesis y un análisis cualitativo semántico, además de la bibliografía como sustento teórico.

En conclusión, *Mother!* emplea una composición visual que cuestiona y crítica las creencias actuales sobre el cristianismo y sus denominaciones, revelando una deconstrucción de las narrativas tradicionales sobre la creación, el sacrificio y la redención, utilizando la narrativa cinematográfica para ofrecer una experiencia visceral e incómoda que invita a la reflexión sobre temas contemporáneos de relevancia social y cultural. El contenido narrativo proyecta a los espectadores los elementos necesarios para identificarse con la interpretación que explica esta tesis.

Palabras clave: Análisis visual, análisis narratológico, semiótica, simbolismo, narración filmica, comunicación, gnóstico, religión, *Mother!*, Darren Aronofsky.

Abstract

The objective of this thesis is to analyze, from a visual and narratological approach, the construction of meaning in the film *Mother!* (2017) by Darren Aronofsky through a visual analysis integrating applied narrative mechanisms and communication theories. The film, recognized for its metaphorical complexity, offers multiple readings related to themes of religion, ecology, power, and sacrifice. The applied methodology explored how the visual and narratological composition of the film constructs Gnostic religious meanings and how it reflects social critique.

The research examines the film through a narratological analysis, based on Greimasian theory and Morris' semiotics, emphasizing the use of religious symbols and the interaction between the characters, particularly the figure of Him (Demiurge), the baby (Sacrificed Son), and Mother (Sophia). The methodology used to achieve the research objectives followed a qualitative approach with a hermeneutic-interpretive framework, at a descriptive level, and the design of the semiotic analysis was developed in three dimensions: semantic, syntactic, and pragmatic. Data was collected through observation, diegesis, and qualitative semantic analysis, in addition to the bibliography as theoretical support.

In conclusion, *Mother!* employs a visual composition that questions and critiques current beliefs about Christianity and its denominations, revealing a deconstruction of traditional narratives about creation, sacrifice, and redemption. It uses cinematic storytelling to offer a visceral and uncomfortable experience that invites reflection on contemporary issues of social and cultural relevance. The narrative content provides viewers with the necessary elements to engage with the interpretation explained in this thesis.

Keywords: Visual analysis, narratological analysis, semiotics, symbolism, film narration, communication, Gnostic, religion, *Mother!*, Darren Aronofsky.

Introducción

El mundo audiovisual se caracteriza por una amplia serie de diferentes sonidos e imágenes que convergen en un formato de vídeo y que narran una historia, la cual las personas pueden interpretar de diversas maneras. Desde hace aproximadamente veinte años, es posible entender mejor el concepto audiovisual gracias a algunos medios de comunicación tradicionales y el cine, que han evolucionado con el paso del tiempo y que ahora permiten que las piezas audiovisuales sean para entretenimiento, transmisión de ideas y comunicación masiva.

La orientación predominante del cine hacia la narración propició el desarrollo de la narratología cinematográfica con la aplicación de métodos y conceptos procedentes de la narratología literaria (Neira, 2003). En la construcción de todo texto narrativo, el autor diseña una estrategia comunicativa para transmitir determinados hechos. Gracias al avance de la tecnología, hoy todos los productos audiovisuales tienen un mayor impacto en sus consumidores, conformando una significación determinada a partir de sus antecedentes y juicios propios en el aspecto social, cultural, psicológico e ideológico.

Justificación

El interés por realizar esta investigación surge a partir de mi fascinación por el cine como un medio complejo y potente para la transmisión de mensajes, en particular, la película *Mother!* de Darren Aronofsky, una obra que me llamó mucho la atención debido a la manera en que aborda temas complejos por medio de su única y extravagante narrativa. Una razón que impulsa este análisis surge por la peculiar forma de narrar y concebir la historia de *"Mother!"* desde diferentes puntos de vista que tiene el espectador, ya que se hace uso de herramientas sonoras y gráficas para poder transmitir una realidad o perspectiva establecida en el guión, la cual dispone de una fuerte temática espiritual. No obstante, la interpretación seleccionada para su indagación se diferencia por su inherente sentido semiótico.

Este análisis representa una oportunidad para integrar mis intereses personales con mi carrera, y podré aportar una perspectiva diferente a la interpretación de una obra cinematográfica llena de simbolismo y significados subliminales. Esta tesis me ayudará a enriquecer mi futuro profesional, en la práctica de la comunicación audiovisual y en el ámbito académico.

En cuanto a la justificación social, el análisis de *Mother!* es relevante ya que aborda temas existenciales, sociales, psicológicos y religiosos, mismos que persuaden a los espectadores a reflexionar sobre determinadas estructuras sociales que afectan la cotidianidad del ser humano. La difusión de los productos audiovisuales con un mensaje imperceptible influye en la construcción de criterios propios a partir de la diversidad para crear interpretaciones acerca de una cinta fílmica, y en toda composición visual se presentan estas características comunicacionales. Estudiar la composición visual de una de las películas de Darren Aronofsky resulta de gran utilidad ya que los filmes de este director suelen ser algo confusos por los mensajes que transmite a través de sus producciones, puesto que diferentes públicos que han visualizado sus proyectos han declarado opiniones en redes sociales y otros medios de comunicación donde relatan su confusión con los elementos gráficos, los simbolismos, las puestas en escena y la conducta de los personajes. Este estudio servirá como una reflexión crítica sobre cómo los medios de comunicación y el cine, influyen en la percepción pública de algunos problemas sociales contemporáneos y en la ideología de las masas, lo que ofrecerá un aporte significativo al debate sobre las representaciones socio-religiosas en los medios y su impacto en la percepción social.

Desde una perspectiva académica, la película *Mother!* ha sido poco explorada en el ámbito semiótico y narratológico, mismas líneas de investigación que se aplican en la presente tesis. Debido a que los estudios sobre el tema han enfocado tres orientaciones:

1. Realización cinematográfica de Darren Aronofsky. Algunos artículos y trabajos de investigación han estudiado la interacción entre la cámara y el cuerpo como elementos cinematográficos, la aplicación de teorías psiconalíticas y el análisis visual y sonoro del cine de Aronofsky. Por ejemplo, el “desdoblamiento de

- cuerpos” en *Black Swan* (2010) en el que el cuerpo cinematográfico conecta hacia otros elementos narrativos del filme (Craciún, 2024; Mújica, 2022; Joyce, 2016; Semerad, 2013).
2. También existen estudios de interpretaciones específicas desde aquellas que se enfocan en el escepticismo climático, temas existenciales, creación y naturaleza (Ingle, 2024) hasta las de perspectivas religiosas tomando en cuenta líneas cristianas, la destrucción de la santidad de Madre en *Mother!*, y la epifanía en las películas de Aronofsky (Pavol, 2018; Narasimhananda, 2019; Johnson, 2015).
 3. Otros investigadores han enfocado su atención en obras diferentes a *Mother!*, como *Black Swan* (2010), tomando en cuenta la interioridad en la pantalla en el aspecto visual y sonoro, analizando las cualidades técnicas, artísticas y emocionales del cine para guiar la perspectiva subjetiva del espectador, además han optado por tomar en cuenta otras líneas de investigación que van más allá de lo visual, como la teoría psicoanalítica de la personalidad y mecanismos de defensa de Freud, y por último, la narrativa no confiable en las obras de Aronofsky (Vignoles, 2024; Yulandara, 2023; Raj, 2015).

Este estudio es relevante porque presenta una visión profunda de la organización visual en el cine actual y contribuirá al campo cinematográfico, analizando el lenguaje visual de *Mother!*, además, se busca aportar nuevas perspectivas sobre la narratología y semiótica aplicada en forma de análisis a un proyecto audiovisual.

Planteamiento del Problema

La revisión anterior, deja claro que aunque hay algunas investigaciones acerca del cine de Darren Aronofsky y muy pocas sobre *Mother!*, pues solo se enfocan en temas técnicos generales y mensajes superficiales que llevan a la interpretación ambiental o climática de la película, sin profundizar realmente en los simbolismos y las referencias bíblicas que se presentan, ya que en estudios anteriores, el público en común que concluye en una misma teoría (ambiental/climática) dejando de lado algunos elementos

subliminales que logran formar otro punto de vista (religioso), lo que propicia una base para futuras investigaciones.

La presente investigación muestra un análisis crítico visual de la película *“Mother!”* (2017), dirigida por Darren Aronofsky, en torno a los aspectos audiovisuales que incluyen imagen, sonido, fotografía, producción artística e interpretación de las mismas. La historia tiene un significado gracias a la estructura que posee y por la conexión que se establece del relato con la realidad propia. Darren Aronofsky hace uso de simbolismos y significaciones culturales a través del uso de sus personajes, escenarios, diálogos y planos. Como consecuencia, es posible comprender el mensaje que propician el audio y las imágenes en movimiento desde una perspectiva religiosa. Debido al amplio panorama, solo se analiza esta perspectiva interpretativa, a partir de una línea de investigación semiótica dentro del cine y la comunicación.

Pregunta de Investigación

Este filme aspira a la construcción de una diferente interpretación con base en saberes teórico-prácticos que propicien analizar con criterio el análisis visual enviado a través de la película. Por consiguiente, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se construye el significado a partir del análisis visual y la narratología en la película *“Mother!”* (2017) de Darren Aronofsky que reciben los espectadores?

Objetivo General

Analizar la película *“Mother!”* (2017) a partir de un análisis semiótico narratológico.

Objetivos Específicos

- Examinar los elementos visuales de la película *“Mother!”* (2017) para comprender su contribución a la construcción de significado narrativo.

- Identificar las referencias culturales y religiosas en *“Mother!”* (2017) y cómo contribuyen a la formación del análisis visual para los espectadores.
- Contrastar la interpretación superficial y la interpretación profunda de la película *“Mother”* (2017) para concluir una interpretación para los espectadores.

Hipótesis

La película *“Mother!”* (2017) se comprende desde un punto de vista religioso gnóstico. A pesar de que el mensaje parece apuntar que el trasfondo del filme es bíblico con propósitos de concientización ambiental, realmente Aronofsky no escribió el guión con ese fundamento, sino que sutilmente tomó bases religiosas cristianas para mezclarlas con bases gnósticas que influyen en la comprensión y recibimiento de la película en los espectadores.

La presente investigación busca relacionar todo lo mencionado en los objetivos, desde el análisis visual hasta el ámbito semántico y comunicacional que emite la película analizada. La estructura secuencial del relato que plantea Darren Aronofsky por medio de los recursos audiovisuales presentados en pantalla transmiten un mensaje que difícilmente se puede comprender sin tener un previo conocimiento religioso y cultural sobre las teorías de la creación del mundo y la humanidad.

Metodología

Para la presente investigación, los enfoques metodológicos de especial utilidad presentan una investigación de perspectiva cualitativa de corte hermenéutico interpretativo, con el propósito de entender qué mensaje, ideologías y valores está transmitiendo en su contexto por medio de sus simbolismos. El análisis del contenido de *Mother!*, abarca los planos, simbología, colores, iluminación, sonido, diálogos, construcción de personajes, narrativa y estética visual, así como su vínculo con los temas de sacrificio, destrucción y corrupción, formando un modelo actancial a partir de los postulados de la Teoría de la Semiótica Greimasiana, en la cual se exploran las formas en que los signos cinematográficos comunican ideas culturales, sociales y religiosas.

Además, se hizo un análisis psicoanalítico de los comportamientos de los actantes más relevantes de la película, transmitiendo los resultados a una descripción narratológica filmica examinando la estructura y progresión de la historia.

La fuente primaria es la película *Mother!* (2017), en la cual se realizó una observación y codificación de los signos cinematográficos identificados, entre ellos, el uso del color, la disposición de la cámara, los gestos de los personajes y el contenido de los diálogos, mientras se contrastaban con las teorías de la comunicación para interpretar su significado y se realizó una investigación sobre los principios de la corriente gnóstica, la cual se determinó como la interpretación para la película, con el fin de resaltar sus representaciones dentro de *Mother!*. Como fuentes secundarias se acudió a la bibliografía, entrevistas previas con el director, características visuales relacionadas con el simbolismo y la relación con la filmografía de producciones previas de Aronfosky.

La estructura de esta tesis fue diseñada para ofrecer un análisis detallado de la interpretación de *Mother!*. En el Capítulo 1, se desarrolla el marco contextual de la película, entre ellos, sus antecedentes, la ficha técnica, la sinopsis de la película, aspectos destacables del director, los géneros que abarca la película y se muestran películas similares a *Mother!* por su parecido cinematográfico con el filme elegido y por utilizar composiciones semejantes. Este marco contextual es necesario para comprender cómo el contexto influye en la construcción de la organización visual y en la recepción del público.

El Capítulo 2, se presenta el marco teórico, donde se desarrollan los fundamentos que sustentan el análisis de la composición visual cinematográfica y el simbolismo. Se abordan conceptos clave de la semiótica, la narratología y la teoría de la comunicación, con un enfoque en autores como Charles Morris y Greimas. Estos marcos teóricos son la base para analizar los signos y los significados dentro de las películas, así como su impacto en la interpretación del público.

En el Capítulo 3, se explica el análisis semiótico narratológico. Se realiza un análisis profundo de *Mother!*, utilizando un enfoque semiótico y narratológico. Se examina cómo los signos visuales se estructuran para comunicar temas como el sacrificio, un Dios egoísta y el falso conocimiento que éste ofrece. Este análisis descompone los elementos audiovisuales clave, como la construcción de personajes y el uso de símbolos religiosos y culturales, para comprender el mejor significado de la película.

El Capítulo 4, expone los resultados y las conclusiones de la investigación, relacionándolos con las preguntas de investigación y los objetivos planteados. Este último capítulo ofrece una síntesis de los principales aportes de la investigación, subrayando las contribuciones al campo del cine y la comunicación. Se incluyen también las limitaciones del estudio y recomendaciones para futuras investigaciones que deseen abordar temas similares.

Con esta estructura, la investigación pretende ofrecer un análisis exhaustivo de cómo el cine utiliza la composición visual y el simbolismo para transmitir mensajes complejos que resuenan con los espectadores y reflejan dinámicas sociales y culturales contemporáneas, utilizando la película *Mother!* (2017) de Darren Aronofsky.

Capítulo 1. Marco Contextual.

Este capítulo tiene por objetivo contextualizar el fenómeno del análisis visual de la película “*Mother!*” (2017). Para conseguirlo, se hace una recopilación de información relevante del filme y del director, además se consideran otras cintas que ayudan a comprender mejor el contexto que se le atribuye y que se analiza, para posteriormente, determinar la representación, el simbolismo y la interpretación del análisis visual.

Antecedentes

La primera adaptación cinematográfica marcó un hito en la historia del cine, fusionando la magia de la narración escrita con la potencia visual del celuloide. Esta pionera película no solo inauguró una nueva era en la industria del entretenimiento, sino que también sentó las bases para la proliferación de futuras adaptaciones que cautivarían a audiencias de todo el mundo.

En el año 2017, la industria cinematográfica mostró una amplia variedad de películas que cautivaron la atención de audiencias. Desde las sagas de superhéroes mas esperadas hasta los dramas galardonados con premios, se lanzó una ecléctica selección de películas que reflejaban la diversidad y el talento de la comunidad cinematográfica. Se estrenaron emocionantes blockbusters como *Star Wars: Episodio VIII- Los últimos Jedi* (Rian Johnson, 2017), *La Bella y la Bestia* (Bill Condon, 2017), *Rápidos y furiosos 8* (F. Gary Gray, 2017), *Mi villano favorito 3* (Pierre Coffin, Kyle Balda y Eric Guillon, 2017) y *Jumanji: En la selva* (Jake Kasdan, 2017). Por otro lado, Maeso (2017) menciona que también salieron a la luz películas que no lograron alcanzar ese nivel de éxito en taquilla, a pesar de eso, muchas lograron encontrar a su público en festivales de cine, plataformas de streaming o proyecciones de cine independientes donde se aprecia su innovadora técnica de narración, efectos visuales y actuaciones sobresalientes, algunas de ellas son *Blade Runner 2049* (Denis Villeneuve, 2017), *La Torre Oscura* (Nikolaj Arcel, 2017), *Geostorm* (Dean Devlin, 2017), *Ghost in the Shell: vigilante del futuro* (Rupert Sanders, 2017) y *Un espacio entre nosotros* (Peter Chelsom, 2017), entre otras, que al igual que

las mencionadas, difícilmente lograron recaudar el presupuesto invertido. Estas películas no solo entretuvieron, sino que también inspiraron, emocionaron y desafiaron a los espectadores de todas partes.

Inspirada en *El Ángel Exterminador* (1962), de Luis Buñuel llegó *Mother!* el 15 de septiembre de 2017 (*Mother!. El Ángel exterminador* de Aronofsky, 2017) como la representación de una estructura social dentro de una casa donde la humanidad se deshace rápidamente e insaciablemente. Sin duda, no todo el público es capaz de digerir esta producción.

Ficha Técnica

La película *Mother!* (*¡Madre!* en español), dirigida y escrita por Darren Aronofsky, es una obra producida por el propio Aronofsky, junto a Scott Franklin y Ari Handel. La banda sonora fue compuesta por Jóhann Jóhannsson, mientras que la cinematografía estuvo a cargo de Matthew Libatique y el montaje fue realizado por Andrew Weisblum. El diseño de producción corrió por cuenta de Philip Messina, el vestuario fue diseñado por Danny Glicker, y la dirección artística estuvo en manos de Isabelle Guay. Producida por Protozoa Pictures y distribuida por Paramount Pictures, *Mother!* se estrenó en el Festival de Venecia el 5 de septiembre de 2017. Posteriormente, llegó a los cines de Estados Unidos el 15 de septiembre del mismo año, y a España el 29 de septiembre. La película tiene una duración de 121 minutos y se clasifica dentro de los géneros de terror, suspenso, thriller y drama, además del subgénero de terror psicológico y maneja temáticas como la maternidad (*Madre!*, 2017). Filmada en inglés y originaria de Estados Unidos, cuenta con un reparto encabezado por Jennifer Lawrence como Madre, Javier Bardem como Él, Ed Harris como Hombre, Michelle Pfeiffer como Mujer, Domhnall Gleeson como Hermano mayor y Brian Gleeson como Hermano menor (*¡Madre!* (2017) Full cast & crew, s. f.).

Esta obra destaca por la complejidad narrativa que maneja y la diversa aplicación de simbolismos que la posicionan como una pieza del cine única y original.

Sinopsis

Una pareja se instala en una casa espaciosa que parece haber pasado por un incendio, en medio del campo y aislada de lo urbano.

“Él” (Javier Bardem), es un poeta que se enfrenta con el bloqueo del escritor y está en la búsqueda de la inspiración nuevamente. En su estudio, completamente en cenizas, acomoda un objeto de cristal en un basamento, de pronto, la casa abrasada comienza a restaurarse en una casa hermosa en medio de un paisaje paradisíaco.

La joven esposa del escritor, conocida como “Madre” (Jennifer Lawrence), despierta en su cama y pregunta en voz alta por la ubicación de Él. Ella, se esfuerza en reparar la casa, no obstante, poco a poco cosas extrañas suceden alrededor que la turban, como escuchar latir un corazón dentro de los muros, entre otras.

En un día inesperado, un extraño sujeto sin nombre al cual se le identifica como “Hombre” (Ed Harris), llama a la puerta, dice ser un médico y le pide a Él una habitación para hospedarse, Él acepta de buena gana, pero la actitud de Madre denota disgusto. En esa misma noche, después de unas horas, Hombre se queja de dolor y presenta vómitos, Él lo asiste mientras Madre logra ver una herida sangrante en su costado.

Al siguiente día, se aparece la esposa de Hombre para quedarse también, ella es conocida como “Mujer” (Michelle Pfeiffer), se muestra con una actitud prepotente, la cual irrita cada vez más a Madre. Él, convence a Madre de dejarlos quedarse en su casa debido a que Hombre es un gran fan que deseaba conocerlo antes de morir.

En un momento de incertidumbre por parte de Hombre y Mujer, ambos comienzan a merodear por la casa y accidentalmente rompen el objeto de cristal, aun sabiendo que tenían prohibido entrar al estudio. Él se enoja y sella el estudio, mientras tanto, Madre enfurecida, echa de la casa a Hombre y a Mujer, momento exacto en el que llegan sus dos hijos y disputan por el testamento de su padre. El “Hijo Mayor” (Domhnall Gleeson), quien no heredaría nada, lastima seriamente a “Hermano Menor” (Brian Gleeson) y

escapa. Él, Hombre y Mujer inmediatamente llevan a Hijo Menor en busca de ayuda. Madre se queda sola en casa, halla un rastro de sangre y al buscar a dónde dirige el rastro encuentra un tanque de aceite de calefacción oculto en el sótano.

Poco después aparece Él de nuevo en casa anunciando que Hijo Menor falleció, parece que el desastre termina, así que Madre y Él se dirigen a la cama para descansar. Madre ya dormida escucha que alguien entra a la casa y se levanta para revisar, inesperadamente ve a Él que también se ha puesto de pie, pero para recibir a las personas que fueron invitadas para el velorio de Hijo Menor, organizado por Él, sin embargo, el tranquilo velorio termina en transformar el hogar de Madre en un caos, por lo que Madre enfurecida, decide echar a todos de su hogar y discute con Él.

Cuando todos se marchan, Madre le reclama a Él, pelean y terminan la discusión con el acto sexual. Finalmente, la mujer queda embarazada, y este evento inspira al poeta a escribir un poema que rápidamente se convierte en un éxito. Cuando Madre y Él celebran la venta de las copias del libro de él, sus admiradores comienzan a llegar a la casa en masa, adorándolo casi como a un dios. La situación escala a niveles apocalípticos: la casa se convierte en un campo de batalla lleno de violencia, sectas y fanatismo. Madre, a punto de dar a luz, se siente completamente traicionada por su esposo, quien permite que la multitud lo venera a expensas de su bienestar y el de su hijo.

Después del nacimiento de su hijo, el poeta toma al bebé y se lo entrega a la multitud, que lo adora antes de asesinarlo brutalmente. Madre, destrozada, confronta a los fanáticos y a Él, pero al final incendia la casa en un acto de desesperación, destruyéndolo todo. El final revela la inmortalidad de Él, haciéndolo una especie de ser eterno, y a Madre destinada a renacer una y otra vez. La película cierra con una nueva mujer despertando en la casa, repitiendo el ciclo.

Premios y Nominaciones

Mother! (2017) ha recibido un reconocimiento significativo en la industria del cine, siendo nominada a varios premios y ganando elogios de críticos y audiencias por igual. *Mother!*, ganó el premio a mejor edición de los Fright Meter Awards en el 2018. Además, con su impresionante narrativa y actuaciones destacadas, en 2017 compitió en el Festival de Venecia por el prestigioso León de Oro a la Mejor Película y lo ganó. Al año siguiente, en los Premios Razzie 2018, ganó en las categorías de Peor Dirección para Darren Aronofsky, Peor Actriz para Jennifer Lawrence y Peor Actor Secundario para Javier Bardem.

Por otro lado, también obtuvo reconocimientos en los Fright Meter Awards de 2018, fue premiada en varias categorías: Mejor Película de Terror, Mejor Cinematografía, Mejor Director (Darren Aronofsky), Mejor Actriz (Jennifer Lawrence), Mejor Actriz Secundaria (Michelle Pfeiffer) y Mejor Guion. Asimismo, recibió el premio a la Mejor Actriz Secundaria en el Indiewire Critics' Poll de 2017, y en los Empire Awards de 2018 ganó como Mejor Película de Terror (Todos los premios y nominaciones de ¡Madre!, 2023).

Estas distinciones subrayan el impacto controversial y multifacético de la obra, que polarizó tanto a la crítica como al público.

Además de una nominación a los premios Online Film Critics Society, una postulación a la película de terror en los premios de la Crítica de Las Vegas y una nominación a los premios de la Crítica de North Texas (¡Madre! Premios, s.f.)

Contextualización del Director

Realizar un trabajo cinematográfico requiere de mentes creativas que llevan la imaginación a la realidad e ideas o historias a la pantalla grande. El director es el visionario que moldea cada aspecto de una película, desde la narrativa y el desarrollo de los personajes hasta la estética visual y la atmósfera emocional.

La película *Mother!* (2017) es dirigida por Darren Aronofsky, quien es director de cine y guionista. Su trayectoria se destaca por proyectos cinematográficos que revelan historias perturbadoras, inquietantes y de suspenso.

Darren Aronofsky nació en 1969 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Aronofsky es judío y proviene de una familia conservadora, este aspecto de su personalidad se ve reflejado en las historias y en la estética de algunas de sus producciones. Desde que era pequeño mostró gusto por el arte al ser fan del cine clásico y pintar grafitis, por lo que, al llegar a joven, entró a estudiar cine en la Universidad de Harvard. Además, realizó estudios en Antropología debido a la influencia que tuvo su padre en él, pues era profesor de ciencias. Tiempo después se mudó a Los Ángeles, donde comenzó a estudiar Dirección en el American Film Institute (AFI), lugar en el que pudo dirigir sus primeros cortometrajes, tales como *Supermarket Sweep* (1991), *Fortune Cookie* (1991), *Protozoa* (1993) y *No time* (1994). (Talavera, p. 34, 2007).

Con la experiencia que Aronofsky adquirió con el tiempo, llegó a incrementar su carrera profesional dando un paso a los largometrajes, como *Pi: El orden del caos* (*Pi: Faith in chaos*, 1998), *Réquiem por un sueño* (*Requiem for a dream*, 2000), un filme muy aclamado en el mundo del cine, *La fuente de la vida* (*The fountain*, 2006), *El luchador* (*The Wrestler*, 2008), *Cisne negro* (*Black Swan*, 2010), la cinta que ayudó a su consolidación como director, y *Noah* (*Noé*, 2014), además de dirigirlas, él mismo escribió los guiones de todas, excepto de *El luchador* y *Cisne Negro*. Sumado a su carrera como director, se ha desarrollado como guionista y productor de cintas como *Sumergidos* (*Below*, 2002, David Twohy), y como productor ejecutivo de *El luchador* (*The Fighter*, 2010, David O. Russel). Incluso en filmes que dirigió también formó parte del equipo de producción, como en *El luchador* (*The Wrestler*, 2008) y en *Noé* (*Noah*, 2014). (Talavera, p. 36-39 2007).

La repercusión que han tenido los directores favoritos de Darren Aronofsky se ve reflejada en su historial cinematográfico, destacándose especialmente David Lynch con las películas *Cabeza Borradora* (*Eraserhead*, 1977) y *Mulholland Drive* (*Sueños*,

misterios y secretos, 2001), Alejandro Jodorowsky con las producciones *Fando y Lis* (1968) y *La Montaña Sagrada* (*The Holy Mountain*, 1973), Werner Herzog con la cinta *Aguirre, la ira de Dios* (*Aguirre, der Zorn Gottes*, 1972) y Roman Polanski con la película “*Repulsión*” (*Repulsion*, 1965). La influencia de estos directores en el estilo de Aronofsky ha desatado su imaginación para ofrecerle al público cintas que hacen dudar y reflexionar acerca de lo que se proyecta y lo que se interpreta a través de los gráficos y la banda sonora (Las películas favoritas de Darren Aronofsky, 2014).

Filmografía de Darren Aronofsky

Darren Aronofsky es conocido por sus películas provocativas y visualmente impactantes y distintivas, sus filmes proyectan temas complejos y oscuros. Desde su impresionante debut en blanco y negro con *Pi*, Aronofsky ha cautivado al público con su estilo visual peculiar. A lo largo de su carrera, ha desafiado las convenciones del cine narrativo convencional, entregando películas que son a la vez emocionantes y profundamente perturbadoras. Desde dramas psicológicos hasta epopeyas metafóricas, cada película de Aronofsky ofrece una experiencia cinematográfica diferente que invita al espectador a reflexionar sobre la naturaleza humana y el significado de la existencia.

En su trabajo como director se destacan las películas *Fortune Cookie* (1991), *Supermarket Sweep* (1991), *Protozoa* (1993), *No time* (1994), *Pi: El orden del caos* (1998), *Réquiem por un sueño* (2000), *La Fuente de la vida* (2006), *El luchador* (2008), *Cisne Negro* (2010), la cinta que ayudó a consolidarse como director, además dirigió el vídeo musical *Lou Reed & Metallica: The view* (2011), y otras cintas como *Noé* (Noah, 2014), *Madre!* (*Mother*, 2017), *The truth is hard to find* *The New York Times: Brian Denton* (2017), *La ballena* (*The whale*, 2022), *Postcard from earth* (2023), y en el 2024 se estrenará *Adrift*, además se estima que para el año 2025 se proyecte *Caught Stealing*.

También, ha mostrado su talento en la producción de algunos de sus propios filmes y en diferentes proyectos de otros directores, entre ellos están *Below* (David Twohy, 2002), *Zipper* (Mora Stephens, 2015), *Jackie* (Pablo Larraín, 2016), *Aftermath*

(Elliott Lester, 2017), *White Boy Rick* (Yann Demange, 2018), *Pacified* (Paxton Winters, 2019), *Some Kind of Heaven* (Lance Oppenheim, 2020), *El ángel de la muerte* (Tobias Lindholm, 2022), *Undeniable* (Sebastian Schipper, 2023), *Little death* (Jack Begert, 2024), *The tiger* (Miroslav Slaboshpitsky) que será estrenada en el 2024 y *Xoxo* del director Clément Virgo que se verá en las pantallas grandes en el 2025.

La capacidad de Aronofsky para dar vida a mundos imaginarios y explorar temas universales a través del diálogo y la narrativa convierte sus guiones en piezas fundamentales en la industria del entretenimiento. Entre sus obras se encuentran *Supermarket Sweep* (1991), *Protozoa* (1993), *Pi: El orden del caos* (1998), *Réquiem por un sueño* (2000), *Below* (2002), *La fuente de la vida* (2006), *Noah* (2014), *Mother!* (2017) y *Adrift* (2024).

Para llevar la concepción de la idea inicial hasta la distribución final de un proyecto cinematográfico, uno de los responsables de reunir al equipo talentoso y garantizar que el proyecto se mantenga dentro del presupuesto y plazo, es el productor ejecutivo, rol en el que también ha trabajado Darren Aronofsky, entre los filmes que se destacan están *The Fighter* (David O. Russell, 2010), *One Strange Rock* (Graham Booth, Nat Sharman, Nic Stacey y Nick Shoolingin-Jordan, 2018), *Spheres* (Eliza Mcnitt, 2018), *Serendipity* (Prune Nourry, 2019), *Welcome to Earth* (Graham Brooth, 2021), *Catch de fair one* (Josef Kubota Wladyka, 2021) y *Kindred* (Janicza Bravo y Alonso Alvarez, 2022).

Además de esta larga filmografía de Darren Aronofsky como director, guionista y productor, también ha trabajado como actor en el cortometraje *The original black swan* (Todd Barry, 2011).

La filmografía de Aronofsky es un testimonio de su habilidad para cautivar al público con historias peculiares y una dirección visualmente impactante. Ha explorado una gama de géneros y temas, desde thrillers psicológicos hasta épicas metafóricas, dejando una marca indeleble en la industria cinematográfica. Definitivamente, Aronofsky ha dejado un legado en la historia del cine con su audacia y creatividad.

Géneros Cinematográficos

El género define la identidad cinematográfica de una película. Desde el drama hasta la comedia, pasando por el thriller y la ciencia ficción, cada género tiene su propio conjunto de convenciones y características distintivas que dan forma a la experiencia del espectador. A continuación, se explica cada género aplicado y se explora la manera en la que influye en la narrativa, el estilo visual y las emociones evocadas en *Mother!*

Mother! está categorizada en los géneros de terror, suspenso, terror psicológico, thriller, drama y maternidad.

Terror

En el mundo cinematográfico, el terror se caracteriza por su capacidad para provocar miedo, estados de ansiedad, preocupación y suspenso en el espectador (Jenkins, 2007, como se citó en Raya, 2017). El terror busca desafiar las emociones y despertar los temores más profundos del público por medio de elementos sobrenaturales como demonios, fantasmas, vampiros, zombies, momias, hombres lobo, brujas, etc. (Carrol, 1990, como se citó en Raya, 2017). En el caso de *Mother!*, se presentan eventos inexplicables a la realidad y una tensión narrativa, los cuales añaden un aura de misterio y terror. En *Mother!* se muestran escenas muy gráficas y visuales demasiado perturbadores que buscan impactar emocionalmente al espectador y aumentar la sensación de horror. Las temáticas que maneja se relacionan con algunos miedos humanos universales, como la muerte, lo desconocido, la pérdida de control, desastres humanos, violencia o el aislamiento.

La atmósfera en la que se desarrolla la historia se presenta como un entorno y escenario oscuro, espacios que generan la sensación de claustrofobia o desolación, lo que contribuye a aumentar la sensación de inquietud y constante peligro de Madre. Por añadidura al terror de *Mother!* está el terror psicológico, un subgénero que se enfoca en crear miedo y angustia a través de la manipulación de la mente y las emociones de los

personajes y los espectadores, “tiene como base una trama a partir de la psiquis de los personajes, siendo fundamental la confusión entre protagonistas y antagonistas” (Florez y Arias, 2024). En efecto, es así durante toda la cinta, todo el tiempo el público se cuestiona lo que es real y lo que es imaginario, todo ese sentido proyectado a través de los exóticos personajes que son impredecibles y constantemente, poco fiables. Definitivamente, Aronofsky cumple este objetivo, pues la experiencia aterradora persiste aún terminada la proyección. El terror psicológico siempre busca producir una sensación de malestar a través del miedo con visuales sobre dolor o sufrimiento físico humano, todos esos reflejos se proyectan en el personaje principal, Madre.

Suspense

El suspense es un aspecto integral del género de terror, ya que se busca mantener al espectador en vilo e inquietante y generar interés, creando una sensación de anticipación y temor de lo que sucederá (Zavala, s.f.). Aronofsky usa esta técnica para enganchar a la audiencia y mantener el interés durante toda la trama. Los elementos que demuestran el género son la amenaza inminente hacia Madre y la sensación de que el tiempo es limitado para resolver los conflictos y desastres a los que se le orilla, en conjunto con los efectos de sonido aplicados, intensifican la percepción de suspense en un entorno inquietante, como se visualiza en escenas como la del funeral, la inundación de la casa, la explosión y cuando Él entrega al bebé.

Thriller

Otro de los géneros con los que cuenta *Mother!* es el thriller, que al igual que el suspense, busca la generación de tensión, miedo, excitación, vértigo, expectación y movimiento en el público, centrándose en constantes situaciones de peligro y misterio (Rubin, p. 14, 1999), mismas que durante el clímax de la cinta logra experimentar Madre. El thriller muestra conflictos intensos a través de personajes complejos, y a pesar de que Madre es quien protagoniza este filme, es un poco difícil entender sus motivaciones profundas para reaccionar cómo lo hace en medio de la narrativa que está a un ritmo

muy acelerado. Además, como subgénero, es posible visualizar cierto thriller psicológico debido a que los personajes exploran paranoias que son reflejo de su estado mental y emocional, así como de su comportamiento.

En el thriller psicológico, los antagonistas se presentan como manipuladores, carismáticos y con una conducta psicópata, y es así como se muestra a Él. La relación que muestran Madre y Él es crucial para todo el desarrollo de la trama, ya que la tensión crece con el suspenso gradualmente y se marca un aumento de esta en cada giro inesperado. Al ser la casa el único espacio donde ocurre todo, a pesar de ser grande y espaciosa, se interpreta como un lugar cerrado y sin salida, además, las paredes retumbantes y ruidosas que se muestran cuando Madre se queja o atormenta por alguna situación provocan la sensación de permanecer en un lugar cerrado junto con la protagonista. *Mother!* engloba temas profundos y complejos, como el cuidado de la madre tierra, la naturaleza del bien y el mal, la moralidad, la verdad y la mentira configurados dentro un marco referencial religioso, ambiental y psicológico.

Drama

Adicionalmente, el drama está considerado también en *Mother!*, debido a que las relaciones interpersonales (la intrincada situación entre los protagonistas a lo largo del filme) y la implicación de situaciones de la vida real de manera seria e intensa (las complicaciones de un parto), narran una historia que influye en reacciones emocionales (la falta de inspiración para escribir de Él), (Igartua, Acosta y Frutos, p. 6, 2009).

El drama se evidencia en el enfoque que se le da a Madre en cuanto a sus experiencias emocionales, ella muestra sus luchas internas y dilemas morales, de tal manera que las paredes de la casa vibran fuertemente. Los personajes secundarios (Hombre y Mujer) son de actitudes enrevesadas con motivaciones y arcos de desarrollo emocional específicos que repercuten dramáticamente en Madre.

Debido a que todo se desarrolla en un espacio contemporáneo y realista, los espectadores pueden establecer un vínculo de empatía con Madre a través de

sensaciones de enojo, ira, desolación, desesperanza, impotencia, traición, redención, pérdida y búsqueda de sentido.

Maternidad (temática relevante)

La maternidad es una temática relevante en *Mother!*, pues debido a que con Hijo los hechos más importantes de la película se desatan, en el contexto de la película, esta temática “hace alusión a las presiones sociales a las que la mujer se enfrenta en la actualidad, y que también tienen un impacto sobre la misma” (Avello y Casas, p. 101, 2017) y comprende temas relacionados con la crianza de hijos, los desafíos y las experiencias particulares que enfrentan las mujeres durante y después del embarazo. En *Mother!*, se manifiestan las facetas del embarazo, el parto y lamentablemente, la pérdida de la relación maternal de Madre.

Pese a que maternidad no es un subgénero, es una de las temáticas principales de la trama y de gran importancia, porque maneja temas relacionados con el amor maternal, la responsabilidad, el sacrificio, la realización personal y la culpa en medio del conflicto.

Los géneros que se reflejan en *Mother!* ayudan a explorar las emociones humanas de manera profunda por medio de la pantalla grande. La combinación del terror, suspenso, thriller, drama y maternidad enriquece la diversidad y creatividad de la película guían al público a un vasto paisaje de historias y emociones experimentadas.

La línea cinematográfica que sigue Aronofsky “podría considerarse ‘cerebral’ en la medida en que sus películas a menudo exploran temas como las matemáticas, locura, alucinaciones, obsesiones, ansiedad social, adicción, psicosis, esquizofrenia y neurociencia” (Laine, 2015, como se citó en Jackson, 2013). Al realizar una mezcla de estas características se crean composiciones peculiares que terminan ofreciendo un filme con géneros que lo representan de la mejor manera y a la vez perturbadora.

Producciones Similares

Mother! deja una impresión duradera en la audiencia por su inquietante narrativa y la poderosa interpretación visual y emocional que presenta, desde la creación y destrucción por causa de la naturaleza humana hasta el papel de la maternidad. Las películas del mismo género frecuentemente abarcan temas y estructuras narrativas similares, al comprender estas similitudes es posible comparar otras películas para que identifiquen patrones y expectativas dentro de cada género aplicado por Darren Aronofsky.

A continuación, se presentan algunas producciones que comparten similitudes temáticas, estilísticas o narrativas con *Mother!*, con el propósito de entender otras maneras de manejar los géneros cinematográficos empleados a través de los elementos que conforman su estilo y contenido.

El Bebé de Rosemary (Rosemary's baby, 1968).

Una película conocida como *El bebé de Rosemary* en Hispanoamérica y cómo *La semilla del diablo* en España, es una producción de Roman Polanski y está catalogada en los géneros de terror gótico y drama. A pesar de ser una producción de 1968 y de un estilo diferente, comparte varias similitudes con *Mother!* en cuanto a temas, atmósfera y narrativa, pues ambas películas, se centran en una mujer atrapada en una situación de terror psicológico en su propio hogar. *Mother!* de Darren Aronofsky puede considerarse un homenaje o una cita directa a *Rosemary's baby*, debido a las claras similitudes temáticas y narrativas entre ambas películas. Ambas abordan el tema del embarazo de una mujer en circunstancias perturbadoras, donde el malestar físico y psicológico de la protagonista se ve amplificado por la paranoia y el aislamiento. En *Mother!*, Madre es una joven cuyo embarazo se convierte en el centro de una serie de eventos destructivos, mientras que en *Rosemary's baby*, Rosemary Wood es acosada por un culto que busca utilizar a su hijo para un propósito satánico. La relación entre los personajes masculinos (Él/poeta y John Cassavetes) también refleja una dinámica similar ya que ambos son indiferentes al sufrimiento de las mujeres y son cómplices de las atrocidades que les

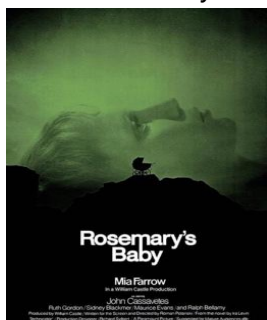
ocurren. Además el tráiler de ambas producciones tiene ciertos paralelismos, la protagonista es una mujer que tiene por pareja un hombre artista que se encuentra en un bloqueo y a sus vidas llega una pareja de extraños a perturbar su existencia.

En la temática de maternidad, *El bebé de Rosemary* se centra en Rosemary, una mujer manipulada por una secta de brujos y satánicos que quieren utilizarla para que se embarace del diablo y usar a su hijo para fines diabólicos. Por otro lado, en *Mother!*, aunque no se trata la maternidad a la misma profundidad, se abordan temas de creación y destrucción, con Madre como la protagonista que se enfrenta al nacimiento de una creación nueva que ulteriormente es sacrificada.

El terror se produce por medio de la creciente paranoia de Rosemary al sentirse cada vez más aislada de sus propios seres queridos y al sospechar que los que la rodean conspiran contra ella. Para aumentar el terror psicológico, los espacios, aunque son domésticos, son claustrofóbicos, Rosemary se siente oprimida en su propio departamento y Madre sufre todo el caos en su propia casa.

En la Figura 1 y Figura 2, el póster de *Mother!* es muy similar al de *Rosemary's baby*. A través de estos paralelismos y lo mencionados anteriormente, Aronofsky rinde un tributo a la película de Polanski, una de las figuras que él admira, y al mismo tiempo que la reinterpreta en un contexto más moderno y simbólicamente complejo como se aborda en el Capítulo 3.

Figura 1
Póster oficial de *Rosemary's baby* (1968).

Nota. Adaptado de [Rosemary's baby 1968 POSTER], (s.f),
Etsy
(<https://www.etsy.com/mx/listing/1032831816/rosemarys-baby-1968-pelicula-poster>).

Figura 2
Póster oficial de *Mother* (2017).

Nota. Adaptado de [Mother Movie Poster Print], (s.f), Pop
Culture Graphics
(https://sixsellor.live/product_details/70129003.html)

En *Mother!*, Madre también siente paranoia y aislamiento, pues su hogar es invadido por extraños que perturban su paz. En ambos filmes, hay una pareja que introduce desorden y confusión, los vecinos de Rosemary y los inquilinos de *Él*, tal como se aprecia en las Figuras 3 y 4.

Figura 3

Escena de *Rosemary*, su esposo y sus vecinos.

Nota. Adaptado de *Rosemary's baby* [Ilustración], de Polanski, R., 1968, William Castle Productions.

Figura 4

Escena de la llegada de *Mujer y Hombre*.

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

La simbología religiosa es notoria en *El bebé de Rosemary*, especialmente en la figura del anticristo y la secta satánica que controla su embarazo, de igual manera los simbolismos y las alegorías bíblicas a la creación, destrucción del mundo, el sacrificio y la adoración en *Mother!*

Por último, ambos filmes contienen desenlaces impactantes y sombríos, en la posible inspiración de Aronofsky, la película culmina con la revelación apabullante de que el bebé de Rosemary es el hijo del diablo, y en la producción reciente de Darren, hay un desenlace apocalíptico y cíclico, donde Madre es sacrificada y el ciclo se reinicia. En ambas películas, las protagonistas femeninas son manipuladas, aterradas, violentadas y terminan cediendo a los fines que tienen los antagonistas desde un inicio.

Cisne Negro (Black Swan, 2010).

Además de compartir el mismo director, Darren Aronofsky, ambas películas exploran la psique humana de forma intensa y tenebrosa. El descenso hacia la locura y la presión psicológica son elementos clave en ambas historias. En la mente de las dos

protagonistas de *Cisne Negro* y *Mother!*, hay una lucha interna que las lleva a culminar en la locura y una búsqueda de perfección, Nina Sayers está obsesionada con ser una perfecta bailarina, mientras que Madre desea mantener la armonía en su hogar y su relación con Él.

Se presenta una etapa de crisis con ambos personajes, las dos sufren un desgaste físico y mental significativo debido a las presiones externas y obsesiones personales. Y sin duda, el simbolismo está inserto en la dualidad de Nina y en las alegorías bíblicas de Él, Mujer, Hombre y Madre. La autodestrucción se resalta en los finales trágicos y catárticos de ambas mujeres. Los ambientes opresivos se evidencian al desarrollar la mayor parte de las cintas en el apartamento de Nina y en la casa de Madre, ambos son entornos claustrofóbicos donde hay tensión y conflicto.

Asimismo, Aronofsky aplica un estilo visual y narrativo intenso y claustrofóbico en ambos filmes, con tomas cercanas y movimientos de cámara que siguen de cerca a Nina y a Madre, como se ve en las Figuras 5 y 6, provocando una sensación de angustia.

Figura 5
Escena de metamorfosis en Nina Sayers.

Nota. Adaptado de Black Swan [Ilustración], de Aronofsky, D., 2010, Fox Searchlight Pictures y Phoenix Pictures.

Figura 6
Escena de muerte del bebé de Madre.

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Ambos personajes femeninos muestran sus relaciones disfuncionales, Nina tiene una relación complicada y tóxica con su madre y su director artístico, y Madre tiene una relación deteriorada con su esposo y eventualmente con los intrusos en su hogar. Los ambientes opresivos parecen ser la especialidad de Aronofsky en estas dos películas, ya que el apartamento de Nina Sayers es un lugar de espacios reducidos y la casa de

Madre es donde se desarrolla toda la tensión y conflicto, en sí, toda la cinta. Estas similitudes demuestran el estilo que distingue a Darren Aronofsky y su increíble habilidad para crear narrativas profundamente cargadas de psicología con emociones intensas y simbolismos religiosos transmitidos con su arte, escenografías y los peculiares manejos de cámara como las tomas cerradas y movimientos con cámara en mano.

El Resplandor (The shining, 1980).

Una producción de Stanley Kubrick que al igual que *Mother!* se desarrolla en un espacio cerrado, el aislado Hotel Overlook, toda la trama ocurre en ese espacio, lo que contribuye a la creciente locura de los personajes, principalmente en Jack Torrance, quien sucumbe a la locura por causa de las influencias sobrenaturales del hotel. Kubrick también expone simbolismo a través del laberinto, la sangre saliendo del ascensor y las gemelas. Todo esto es normal, la búsqueda de la creación de emociones y sensaciones fuertes e inquietantes en el espectador, debido al género en el que está catalogado el filme, terror psicológico y sobrenatural. Además, las tomas son más largas, a un ritmo lento y deliberado para construir la tensión, sin embargo, *El resplandor* comparte con *Mother!* su enfoque en el apartamento y la descomposición psicológica.

Los Otros (The others, 2001).

Dirigida por Alejandro Amenábar y con una serie de similitudes a *Mother!*, que forman el filme. El espacio principal donde se desarrolla todo es la gran mansión aislada en la isla de Jersey, sitio donde se da lugar a la desintegración psicológica de Grace, pues lucha con la creciente paranoia y los eventos sobrenaturales que ocurren en su casa. La luz en toda la cinta es reducida para crear una atmósfera de misterio, el estilo visual es clásico con una cinematografía de sombras para crear el ambiente de terror gótico.

Estas son algunas obras cinematográficas que comparten ciertas similitudes con *Mother!*, ya que abarcan temáticas parecidas y al igual que Aronofsky, utilizan el horror físico y emocional para cautivar al espectador, utilizando alegorías y simbolismos que

resaltan temas profundos como la creación, el sacrificio, la religión y la maternidad, sin embargo, la obra de Aronofsky, es única en su enfoque y estilo.

En conclusión, los antecedentes de *Mother!* son importantes como punto de partida para considerar y comprender las temáticas manejadas por Aronofsky. La ficha técnica y la sinopsis hasta la recepción crítica reflejada en premios y nominaciones posicionan el filme como una obra cinematográfica controversial hasta la fecha. La contextualización del director en su filmografía, permite entender mejor las temáticas recurrentes en sus obras, como lo místico y el propósito del ser humano. Además, al identificar los géneros cinematográficos de *Mother!* y sus similitudes con otras producciones, queda claro que la película desafía las convenciones de los géneros que maneja. En conjunto, estos elementos no solo nos permiten situar a *Mother!* dentro de la carrera de Aronofsky, sino también en el contexto más amplio del cine contemporáneo, destacándola como una obra compleja y multifacética que invita a la reflexión y da pie a un análisis de mayor profundidad.

Capítulo 2. Cine y Comunicación

Este capítulo examina la relación entre el cine y la comunicación, centrándose en cómo el cine funcionó no sólo como un arte narrativo, sino también como un medio de masas para transmitir mensajes y construir significados dentro de la sociedad. El cine, al ser una de las expresiones más influyentes de la cultura popular en los siglos XX y XXI, ha influido significativamente en las dinámicas sociales, culturales y políticas alrededor del mundo, convirtiéndose en un medio de comunicación masiva que trasciende el mero entretenimiento. El mundo del cine no es sólo una herramienta de entretenimiento, sino que también funciona como un lenguaje que influye en la construcción de las realidades sociales. Este capítulo tiene como objetivo examinar el cine como medio de comunicación, destacando las herramientas semióticas y discursivas que utiliza para generar significados y su relación con el contexto sociocultural en el que se crea e interpreta. A través del análisis de teorías relacionadas con la comunicación y el cine, así como ejemplos relevantes, se pretende explorar cómo las películas no sólo representan, sino que también influyen en las percepciones y actitudes de la audiencia.

Marco Teórico

Para comprender la relación entre cine y comunicación es imprescindible recurrir a diversas teorías que abordan el cine como un medio de expresión cultural y comunicación de masas. En esta investigación se utilizan herramientas y teorías de análisis narrativo y semiótico para examinar los elementos audiovisuales de la película *Mother!* de Darren Aronofsky. Se aborda desde el enfoque narratológico para examinar la estructura, personajes y trama, además del análisis semiótico que permite identificar los signos, símbolos y significados en la narrativa visual. Estas herramientas brindan un marco teórico firme para interpretar la profundidad simbólica y el mensaje de la obra. Las teorías que se mencionan a continuación están aplicadas al análisis de la presente tesis. Primeramente, es necesario comprender el concepto de cine, según Bazin (2015), “es la realización en el tiempo de la objetividad fotográfica... el cine es un lenguaje” (p. 7- 8).

Esta definición va más allá de la simple función de distracción, ya que cada fotograma transmite mensajes con valores y creencias culturales, en una diferente expresión de lenguaje.

El filósofo y teórico de la comunicación Marshall McLuhan (1964), en su célebre frase “el medio es el mensaje”¹ explica la influencia del medio a través del cual se presenta la información. McLuhan sostiene que el medio no sólo transmite contenido, sino que también da forma a cómo el público percibe y entiende ese contenido. En la “*teoría de la comunicación del cambio*” de McLuhan, declara que:

Por la misma razón, los hombres tienen tendencia hacia las artes con la esperanza de una mayor conciencia sensorial. El artista tiene el poder de discernir el actual ambiente creado por la última tecnología. El instinto humano ordinario hace que las personas se alejen de estos nuevos ambientes, y confíen en el espejo retrovisor como una especie de repetición o regreso del ambiente anterior, garantizando así la total desorientación en todo momento. No es que haya nada malo con el ambiente antiguo, pero simplemente no va a servir de mapa de navegación para el nuevo (McLuhan y Parker, 1968, p. XXIII).

En el caso del cine, el medio cinematográfico, con su capacidad de combinar imagen, sonido y narrativa, crea una experiencia única capaz de suscitar emociones, reflexiones y debates.

El estudio del cine no puede separarse de las teorías de la comunicación y ciertos enfoques que nos permiten comprender cómo se produce y recibe el mensaje. Uno de estos enfoques es la semiótica, que se define como “disciplina que se ocupa del estudio comparativo de los sistemas de signos (*signo*), desde los sistemas de señalización más sencillos hasta los lenguajes naturales y los lenguajes formalizados de la ciencia” (Diccionario filosófico, 1965). Para Roland Barthes (1957) los signos no sólo representan

¹ En inglés “the *medium* is the message” en su libro *Understanding Media: The Extensions of Man* (1964).

cosas, sino que también tienen un contexto cultural que les da significado, ya que afirma que “el análisis estructural permite identificar los signos y códigos dentro del texto que, debajo de lo natural, ocultan lo social. Los sistemas semiológicos construyen lo social, a través de los relatos, los textos, los discursos” (Alonso y Fernández, 2006, p. 6). En cine, esto significa cómo los elementos visuales y narrativos se vinculan para crear un mensaje específico. Por ejemplo, el uso de colores, símbolos y arquetipos narrativos puede influir en cómo el espectador percibe la historia y sus personajes.

El estudio del cine se enriquece con la aplicación de diversas teorías de la comunicación, incluida la *teoría semiótica de Charles W. Morris*, quién amplió la teoría de los signos introducida por Peirce y Saussure. Morris dividió la semiótica en un sistema que consta de un proceso de tres dimensiones con sus términos correspondientes: sintáctico (implica), semántico (significa y denota) y pragmático (connota). En su obra *Fundamentos de la teoría de signos*, expresa que la dimensión sintáctica se centra en las relaciones formales entre los signos dentro de un sistema, por lo que omite deliberadamente lo que se han denominado dimensiones semántica y pragmática de la semiósis para concentrarse en la estructura lógico-gramatical del lenguaje, es decir, en la dimensión sintáctica de la semiosis. La sintaxis, por consiguiente, es la consideración de signos y de combinaciones sígnicas en la medida en que unos y otras están sujetos a reglas sintácticas (Morris, 1985, pp. 44-45). Lo que permite un análisis más exacto de la organización de los signos.

En el cine, esto incluye la edición y la estructura narrativa. Por ejemplo, el uso de cortes y transiciones puede afectar la percepción temporal de la historia, creando ritmos narrativos que guían la experiencia del espectador.

En cuanto a la semántica, Morris (1985), la define como la que “se ocupa de la relación de los signos con sus designata y, por ello, con los objetos que pueden denotar o que, de hecho, denotan” (p. 55). En el cine, esto implica analizar cómo los elementos visuales y sonoros (como el color, la música o el diálogo) transmiten significados específicos.

El tercer nivel, el pragmático, la establece como “la ciencia de la relación de los signos con sus intérpretes” (Morris, 1985, p. 67). En esta dimensión se analiza cómo las películas no solo comunican un mensaje, sino que también generan respuestas y reacciones en el espectador por medio del uso de técnicas cinematográficas para evocar miedo o alegría provocando una respuesta emocional particular, conectando al espectador con la narrativa de manera más profunda.

Por otro lado, la *teoría de la recepción* de Hans Robert Jauss (1970) y Wolfgang Iser (1976), que sugiere que la interpretación de un mensaje no es un proceso pasivo, y se entiende como:

El espacio económico, político y social que ocupa la comunicación de masas en la vida de las sociedades modernas, que da origen a una disciplina diferente de las otras disciplinas sociales. Esta diferencia estriba en que debe ser una teoría unificadora de la comunicación, teoría que surge en las décadas de los 40 y 50, y que coincide con dos fenómenos: la aparición de la televisión y la teoría matemática de Shannon y Weaver. Por lo cual se habla de una conexión con la teoría de la interpretación y el desarrollo de la concepción del protagonista: el receptor (López, 2009, p. 2).

Los espectadores o lectores, en lugar de ser receptores pasivos de un mensaje, participan activamente en el proceso de creación de significado. De esta manera, el significado emerge en la interacción entre el texto (la película) y por el espectador, quien lleva consigo su propio contexto cultural, experiencias previas y expectativas. Esto implica que una misma película puede ser interpretada de maneras completamente diferentes por diferentes espectadores dependiendo de su contexto social, cultural e histórico. En el caso de *Mother!*, la película invita a diversas lecturas, desde un análisis psicológico, una interpretación más amplia de la naturaleza del mundo y la condición humana, hasta una profunda perspectiva religiosa. El análisis visual de *Mother!*, se toma en cuenta el contexto sociocultural y las estructuras contemporáneas asociadas con la historia presentada, como se describe en el Capítulo 1.

La *teoría fílmica*, analiza cómo se construye la narrativa a través de técnicas de edición, montaje, uso del color y encuadre, ya que considera “el cine, no como un objeto, sino más bien como un proceso, desplazando el análisis del significado de las películas hacia el estudio de los fenómenos encargados de manufacturar la producción de subjetividad que se produce durante su visionado” (Sangro, 2007, p. 1), estas herramientas técnicas no solo sirven para contar una historia, sino que también influyen en cómo se percibe y se interpreta esa historia. El enfoque de la teoría fílmica también se complementa con el análisis del contexto cultural en el que se producen y consumen las películas, como lo abarca el nivel pragmático que establece Charles Morris.

El *modelo actancial de Algirdas Greimas (1966, Sémantique structurale)* también es relevante para el análisis cinematográfico, ya que proporciona un marco para entender las relaciones entre los personajes en una narrativa dentro del nivel sintáctico de la teoría de Morris. El modelo:

Proporciona una visión nueva del personaje. Éste ya no es asimilado a un ser psicológico o metafísico, sino que es considerado como una entidad que pertenece al sistema global de las acciones, que va de la forma amorfa del *actante* (estructura profunda narrativa) a la forma precisa del *actor* (estructura superficial discursiva existente tal como en la obra). (Saniz, 2008, párr. 7).

Este modelo permite descomponer la narrativa en sus componentes esenciales, lo que facilita el análisis de cómo las dinámicas de poder y los conflictos entre los personajes contribuyen a la construcción del significado en el filme.

Integrando la semiótica de Morris, la teoría actancial de Greimas y la teoría fílmica, en el marco teórico, se establece que el cine es un medio complejo que no solo comunica historias, sino que también actúa como un reflejo de la sociedad y una herramienta de crítica social. A través de la sintáctica, semántica y pragmática de los signos en el cine, se puede profundizar en la forma en que el cine impacta la comunicación y la percepción de la realidad. El modelo actancial proporciona una estructura para analizar las

relaciones entre personajes y sus motivaciones, resaltando la importancia de estudiar este medio dentro del campo de la comunicación.

Cine como Medio de Comunicación

El cine es reconocido como una forma de arte y al mismo tiempo como un medio de comunicación poderoso, ya que, con una mezcla de imágenes, sonidos y una narrativa, las obras cinematográficas pueden transmitir mensajes complejos que afectan a diferentes tipos de públicos.

La herramienta más destacable del cine es el lenguaje visual, el cual se caracteriza por los gráficos visuales y los elementos sonoros o narrativos que juntos, crean una obra cinematográfica original. Actualmente los cineastas comunican sus ideas a través de este medio de comunicación audiovisual, aplicando técnicas de montaje únicas, usando diferentes tipos de planos, diversos ángulos y plantas de cámara para darle significado a una película y provocar emociones en su público espectador.

La composición de la imagen, la iluminación y el color de los escenarios del cine ayudan a crear determinados ambientes según lo que el director quiera transmitir. Los colores cálidos generan sensaciones de cercanía, comodidad o melancolía, mientras que los colores fríos evocan tristeza, soledad o miedo.

El sonidista de una película juega un rol muy importante, ya que ayudan a conformar la comunicación cinematográfica. La música puede ayudar a intensificar emociones o situaciones, incluso resaltar una escena para centrar la atención del espectador en ese fragmento del filme y establecer una sensación para una escena o secuencia. En *Mother!* de Darren Aronofsky, la ausencia de música compone una pieza fílmica llena de tensión y curiosidad por lo que pasará.

La estructura narrativa y el diálogo son muy importantes para comunicar las ideas que se desean transmitir, y las formas de contar historias son muy variadas, pueden ser

lineales o no, desafiando lo que espera el público. En *Mother!*, se presenta una narración cíclica que deja al espectador desconcertado por lo que visualiza en la pantalla.

Durante mucho tiempo, el cine se ha utilizado para informar, educar y entretener a las grandes audiencias, influyendo culturalmente, moldeando ideologías que se imponen como moda en el mundo del cine, afectando la personalidad y el comportamiento de las personas. El cine también ha funcionado como propaganda y activismo, por medio de largometrajes o cortometrajes. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, Hollywood produjo películas que fomentaban el patriotismo y la unidad nacional.²

A medida que las audiencias se diversifican, el cine también ha evolucionado para reflejar y comunicar diferentes perspectivas. El auge de las películas de creadores de diversas culturas y géneros ha permitido que sus ideas destaquen, lo que no solo enriquece el paisaje cinematográfico, sino que también promueve un diálogo más amplio sobre cuestiones de identidad, raza y género.

El cine ha demostrado ser un medio de comunicación muy influyente, no solo en cómo transmite mensajes a grandes audiencias, sino también en cómo facilita la comunicación interpersonal, fomenta la discusión en redes sociales, y moldea la opinión pública. A medida que la tecnología y las plataformas de distribución siguen

² Al término de la primera tanda de interrogatorios del HUAC propició el que la industria de Hollywood se lanzara a producir toda una serie de filmes que reflejaran en la pantalla la histeria anticomunista reinante en el momento. La industria cinematográfica perseguía principalmente dos objetivos. Por un lado, reconciliarse ideológicamente con las instituciones políticas que más se habían significado en la persecución contra el comunismo... Hollywood necesitaba lavar su imagen, dejar muy claro al público que nadie en la industria contemporizaba con el comunismo ni ningún tipo de izquierdismo... Por otro lado, el segundo objetivo sería aprovechar en la taquilla el sentimiento anticomunista de la sociedad norteamericana. Como veremos, esto último no se consiguió (Crespo, 2009, pp. 151-152).

evolucionando, la relación entre el cine y la comunicación se expande, generando nuevas formas de interacción entre creadores y espectadores.

Capítulo 3. Análisis Semiótico Narratológico.

El objetivo de este capítulo es presentar el significado del análisis visual de *Mother!* a través de un análisis profundo. Se describen teorías y conceptos que fundamentan el objeto de estudio de la organización visual y comunicacional mediante el modelo de análisis de Charles Morris (1985) en su teoría semiótica, los niveles semántico, sintáctico y pragmático, los cuales describen las propiedades de la producción audiovisual *Mother!* y sus formas de significación e interpretación.

Entre las temáticas que interesan exponer, están, en primer lugar, el aspecto religioso, ya que las referencias bíblicas son evidentes; sin embargo, se profundiza con una postura gnóstica. En segundo lugar, está la perspectiva ambiental y su uso para la determinación de la significación religiosa, en la cual se considera que el mensaje de la película es reflexionar sobre los efectos humanos en la Tierra y nuestra concepción como enemigos letales de la naturaleza. Finalmente, se expone la contextualización de la variable de investigación y cómo cambia su concepción respecto a los anteriores marcos de análisis.

Nivel Semántico

La finalidad de esta sección es realizar un análisis del nivel semántico en *Mother!*, por medio de la descomposición y el estudio de los significados de los elementos narrativos, visuales, auditivos y contextuales del filme. Talens et al. (1988), describe el nivel semántico como el que se encarga de “las cuestiones referentes al significado de los signos” (p. 47).

Se analiza la manera en la que estos elementos contribuyen al mensaje global de la película y cómo interactúan entre sí para lograr crear una experiencia coherente y significativa para el espectador. De esta forma, es posible llegar a una comprensión profunda y matizada de los mensajes subyacentes, además, el análisis permite apreciar la cinta como una obra de arte con múltiples capas de significado dentro del mensaje

que se quiere transmitir, ya sea connotativo o denotativo. A continuación, se describen algunas técnicas narrativas aplicadas por Aronofsky (2017), decodificando sus significaciones dentro del nivel semántico, así como la construcción del personaje principal (Madre) y el uso de elementos cinematográficos adaptados para transmitir significado.

Informaciones

Una función integradora del nivel semántico son las informaciones, las cuales abarcan el análisis detallado de los significados e interpretaciones de los mensajes transmitidos a través de la narrativa, los personajes, el lenguaje, la estética visual, la banda sonora, los símbolos y el contexto cultural. Las informaciones “son datos puros inmediatamente significantes que se refieren a lugares, objetos y gestos que sirven para identificar y situar a los objetos y seres en el tiempo y en el espacio”. (Beristáin, 1982, como se citó en Camacho, 1993).

Espacio Interno- Casa. La película comienza en una casa grande y espaciosa que se encuentra quemada e inmediatamente se restaura, señalando el inicio de un nuevo ciclo, como se visualiza en las Figuras 7 y 8. El aspecto físico de la casa se muestra deteriorado, mismo motivo por el que Madre trabaja diligentemente para reparar su hogar lo mejor posible.

Es en esta casa donde se desarrolla toda la película, lo cual la posiciona como una protagonista fundamental y simbólico para el desarrollo del argumento, casi a la par de un personaje como Madre.

Figura 7
Imagen de escena 1.1

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 8
Imagen de escena 1.2

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

El interior de la casa es espacioso, sin embargo, los posicionamientos de cámara y los movimientos la hacen ver cómo un espacio claustrofóbico, además, las habitaciones están conectadas por pasillos estrechos y oscuros. La decoración es arcaica como se observa en las Figuras 9 y 10, hay muebles y detalles de madera, utensilios antiguos y falta de cortinas adecuadas. Los tonos que predominan son marrones claros y oscuros, y grises de diferente intensidad, lo que aporta a la creación de una percepción de vetustez y melancolía. En cuanto al ambiente y la estética, destaca la iluminación tenue y natural, la luz logra entrar a través de las grandes ventanas, aunque, a pesar de tener una gran entrada de luz, el ambiente se mantiene en colores fríos y neutros.

Figura 9
Imagen de escena 2.1

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 10
Imagen de escena 3.1

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

El aspecto arquitectónico de la casa parece ser de estilo victoriano, ya que se visualiza con detalles románticos y góticos desde la fachada hasta los interiores, ya que este estilo se caracteriza por “pisos de tablancillos de madera sujetos con basas, uso de tonos claros, soporte debajo de los aleros, estancias poliédricas” (Gómez, 2007, p. 10). El director de arte muestra ciertos sitios como están ornamentados con un tapiz decorativo, maderas elaboradas y techos altos con caldelabros. En toda la casa hay muebles que se notan pesados, como la bañera en la Figura 11.1. La comparativa a las características mencionadas del estilo victoriano se reflejan en la Figura 11.2.

Figura 11.1
Imagen de escena 4.1

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 11.2
Representación visual de un baño estilo victoriano

Nota. Adaptado de [Free!k], (s.f.), imagen creada con IA (https://www.freepik.es/imagen-ia-premium/bano-victoriano-banera-vintage-patas-garra_157233795.htm)

Cuando las escenas cambian de una sensación hogareña a momentos de tensión, la iluminación pasa a ser oscura y sombría, aumentando la proyección de estrés, ansiedad y claustrofobia en el espectador por medio del punto de vista de Madre y sus alrededores. Cuando los visitantes llegan a perturbar la tranquilidad de Madre y de la casa con el caos, desorden y devastación se refleja la destrucción sin descanso del ser humano.

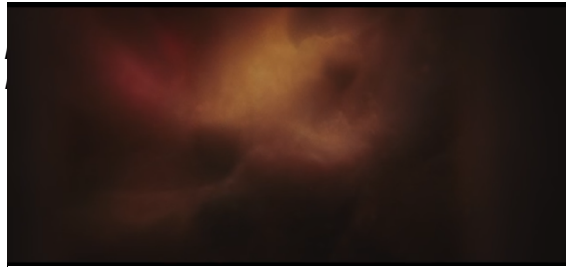
La casa simboliza un espacio de creación y destrucción, un sitio donde la vida y la muerte cohabitan, lo que le da el sentido o la significación de ser el planeta Tierra.

Según Chávez y García “el espacio del adentro... de la casa es mucho más que los muros; desbordante de elementos significantes, ... habla a través del estilo de los muebles, de la ubicación de los objetos, de sus colores y texturas, de sus luces y de sus sombras... exterioriza paradójicamente lo íntimo, objetiviza lo privado, devela los secretos” (1995, p. 4).

Por otro lado, Madre, en una de sus varias posibles interpretaciones, simboliza la naturaleza o la madre tierra, es por ello que se esfuerza en mejorar y conservar todos los espacios en buen estado, lo que refleja su esfuerzo por proteger el mundo, esto se confirma ya que en diferentes ocasiones, Madre muestra tener una conexión muy fuerte con la casa, por medio del contacto con las paredes o el piso con la mancha de sangre

que no desaparece, el cual muestra el pecado original y la persistencia de éste, además de su crecimiento con el transcurso del filme, el cual únicamente se detiene cuando Madre está embarazada. En el filme, el asesinato de Hijo Menor por mano de Hijo Mayor es una referencia a la historia de Caín y Abel, ya que en la biblia dice “v.10. -¡Qué has hecho” – exclamó el Señor-. Desde la tierra, la sangre de tu hermano me reclama justicia” (Nueva Versión Internacional, 1979, Génesis 4:10). En la película, la mancha de sangre aparece en el suelo de la casa después de este acto y no desaparece a pesar de los intentos de Madre por limpiarla. Esa misma conexión se nota en la Figura 12 donde se observa lo que siente Madre al tener contacto con el muro mientras repara una habitación, se muestra un corazón latiendo demostrando la existencia de vida de la casa.

Figura 12
Imagen de escena 5.1

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

En el clímax de la película, todo el interior de la casa se vuelve un campo de batalla cubierto de violencia, muerte y confusión, Madre provoca que se queme toda la casa (Figura 13), lo que representa el apocalipsis del mundo, acabando con toda la naturaleza y la humanidad. Es en esta casa el escenario donde ocurre el desarrollo de personaje de Madre, desde su tranquilidad inicial al reparar su hogar, hasta la catástrofe final, en este espacio se muestran los cambios psicológicos y emocionales de los personajes. Más allá de un escenario es un símbolo clave que captura los temas centrales de *Mother!* (2017), creación, destrucción, sacrificio, humanidad, divinidad y naturaleza a través de una metáfora de análisis visual.

Figura 13
Imagen de escena 8.1

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Espacio Interno- Sótano. Dentro de la casa, uno de los espacios más importantes de toda la película es el sótano, desde la primera parte de la cinta se destaca que es un lugar extraño que llama lo suficiente la atención de Madre para considerar que es un sitio clave de la trama que se observa en la Figura 14. Se muestra como un lugar oscuro y misterioso, es ahí donde Madre halla una especie de corazón latiendo dentro de las paredes de toda la casa y encuentra una puerta que conecta a una sala secreta. Lo que oculta esta sala, dentro de sus varias significaciones, simboliza el mal, el pecado original y la oscuridad de la humanidad. Todo eso se mantiene escondido hasta que es desatado y termina en consecuencias que destruyen todo lo existente menos al creador egoísta, Él, para que inicie nuevamente.

Figura 14
Imagen de escena 7.1

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Un elemento central de la casa es el horno (Figura 15), que está en el sótano, sitio en el cual Él toma el corazón de Madre al final de la película, lo que alude al sacrificio de la madre naturaleza o un ente diferente y la búsqueda de la regeneración cíclica de la

tierra por causa de errores cometidos por los seres humanos y sobre todo por Él, el creador.

*Figura 15
Imagen de escena 7.2*

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

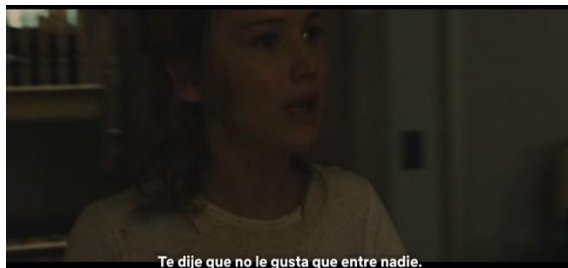
Desde otras interpretaciones, el horno es un lugar de purificación y destrucción, la cual es necesaria para renovar la humanidad y el ciclo de muerte, en un sentido espiritual según historias de la religión, un método de refinar almas, esta afirmación se fundamenta en el texto bíblico (Reina Valera, 1960) “v.13. la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día se declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará” (1 Corintios 3:13), por lo que el fuego puede representar el juicio de Dios sobre la humanidad corrupta en la película.

El horno de fuego también puede representar el infierno o castigo en un contexto bíblico y alegórico, como se lee en la biblia, “y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes”. (Reina Valera, 1960, Mateo 13:42), un lugar donde lo impuro es consumido. Cabe resaltar que al final de la película Madre es consumida por el fuego del horno y de las cenizas que quedan surge una nueva mujer, repitiendo el ciclo.

Espacio Interno- Habitación del Poeta (Él). La habitación donde Él escribe es un espacio dónde únicamente puede entrar él y también donde guarda la piedra de cristal con la cual comenzó la película, misma pieza que es clave para reiniciar el ciclo de renovación de toda la historia, lo que sugiere ser un lugar sagrado o reservado. Chávez y García (1995), describen que “la alcoba paterna es todo un altar, su puerta permanece cerrada y cuando se entreabre... por esa abertura pudiesen escapar los secretos que guarda en su interior, develar los mitos del origen y dar un carácter confirmatorio a las

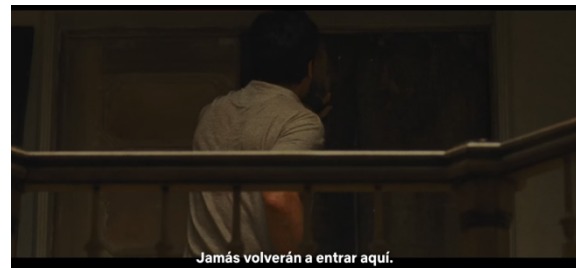
fantasías” (p. 21). La habitación de Él es un espacio privado y de creación, el hecho de que este restringido para Madre y para el resto de los personajes sugiere que es un sitio sagrado que tiene un nexo con la creación y el ciclo de destrucción y regeneración de la vida humana. Además, la presencia de la piedra de cristal en esa habitación refleja el inicio, final y repetición de la historia. En un momento de descuido, Mujer y Hombre entran a la habitación y rompen la piedra de cristal, por lo que Madre recuerda la instrucción de Él (Figura 16), sin embargo la ignoran, pero cuando Él se muestra furioso ante este hecho, grita y decide cerrar la habitación con tablas de madera (Figura 17), lo que denota un símbolo de control, Él es el único que decide lo que puede ser revelado posicionándolo como una figura dominante que guarda secretos celosamente.

Figura 16
Imagen de escena 8.1

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 17
Imagen de escena 9.1

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

En otras diferentes interpretaciones, como la religiosa, puede asemejarse al Sanctasanctórum:

El *Santa Sanctorum*, ocultado por el velo, más allá del cual sólo podía entrar el sumo sacerdote, se desgarró y perdió su función desde la perspectiva de la historia de la salvación, los teólogos y los Padres de la iglesia han entendido este hecho como el traspaso de la salvación de Israel a los paganos, como el fin de la autoridad de la Antigua Alianza y como la iluminación de la Ley que había permanecido oscura hasta la muerte de Cristo (Jiménez, 2010, p. 2).

Lo que puede significar ser el lugar donde se sitúa el árbol del fruto prohibido o como la Antigua Alianza, pues cuando entran los primeros visitantes a la casa, Mujer y

Hombre son quienes tocan la piedra preciosa sin el consentimiento de Él, motivo por el cual Él se pone furioso. De esta forma, se origina el desorden y la destrucción progresiva de la casa, lo que quiere decir que el poder de esa piedra preciosa, al ser liberado, desata el caos.

Espacio Externo- Naturaleza y el Edén. El entorno alrededor es de apariencia muy natural y la casa está aislada, rodeada de un paisaje completamente verde y natural, características visibles en las Figura 18 y 19, además de ser un refugio aislado pero seguro, misma significación que se entiende debido a la lentitud con la que se aleja la cámara de la casa, la suavidad de la imagen y el sonido del viento. Es evidente que la casa es antigua y de varios pisos, ya que Madre se empeña en repararla y en diferentes secuencias se observan los espacios que requieren remodelación y que siguen en ese proceso. La presentación gráfica de la casa simboliza el mundo creado por Él, el poeta, quien a su vez representa ser Dios y la casa es un microcosmos en el que transcurren todos los eventos más relevantes de la película.

Figura 18
Imagen de escena 2.2

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 19
Imagen de escena 10.1

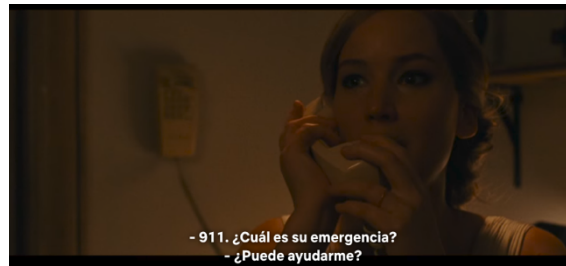

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Tiempo. La historia se desarrolla de manera lineal desde el punto de vista de Madre y se narra en un tiempo presente, lo que aporta a la experiencia inmersiva del espectador, de tal manera que los acontecimientos parecen ser inmediatos y el público experimenta lo que siente la protagonista más de cerca en toda la película. En cuánto al tiempo en el filme, *Mother!*, no está ambientada en una época en específico, esta información es un recurso que Aronofsky utiliza a su favor para el uso de alegorías

atemporales. Los datos que se poseen es que la casa tiene un estilo antiguo victoriano y que alrededor de ella no hay señales de vida, lo que no detalla la época en la que sucede la historia. Sin embargo, se visualizan ciertos objetos que aparentan ser de un periodo reciente, probablemente entre el año 2000 a la fecha, como lo es el teléfono, cuando Madre llama desesperadamente a la policía pues demasiadas personas han entrado a su casa a destruir todo (Figura 20).

Figura 20
Denotación 1

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Momentos después, llegan más personas que ingresan por la puerta principal y varios sujetos sostienen cámaras con flash, como se ve en la Figura 21, lo que refleja que el tiempo es actual o de la época moderna más reciente.

Figura 21
Denotación 2

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Por último, en las escenas de más tensión, llegan cuerpos policiacos que buscan calmar la situación, sus uniformes (Figura 22) manifiestan ser de la última década, lo que da más contexto al tiempo de *Mother!*.

Figura 22
Denotación 3

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

La falta de un tiempo definido fortifica la idea de la regeneración de la naturaleza, la destrucción, la humanidad y el resto de la creación, trascendiendo en el tiempo y obligando a los espectadores a reflexionar profundamente sobre su condición y sus posibles consecuencias.

Índices

Los índices en el nivel semántico se definen como “aquellos signos que aportan significaciones que provienen de otros sistemas semiológicos vertidos al lenguaje articulado del relato” (Bersitaín, 1982, como se citó en Camacho, 1993). Lo que permite propiciar un significado a cada personaje basado en una conexión causal o directa, así como determinar las motivaciones de su relación con otros personajes. Según la teoría semiótica Charles Morris, (Hernández, 2024, p. 186), por índice se comprende la relación causa y efecto que hay entre dos elementos, ya sea un sujeto o personaje y que indican un significado según el tipo de conexión.

A continuación se desglosa el análisis de las características físicas y psicológicas de Madre, la protagonista, que sirven para representar simbólicamente la estructura visual de la obra de Aronofsky.

Características Físicas. Madre, es un personaje al que se le denomina con esta forma, ya que en ningún momento de la cinta ni un solo personaje se dirige a ella con un nombre específico. Además, se le otorga el apelativo de Madre debido a que en una de las variadas interpretaciones del filme, en este caso, del mismo director, la describe como la Madre Naturaleza, y otra de las razones por las que recibe este nombre es por el título del proyecto.

Pictóricamente, Madre esta representada por una mujer joven, delgada y de buen parecer, lo que señala su vitalidad y fertilidad, características centrales en su desarrollo de personaje dentro de la historia, lo que la posiciona como una figura creadora, protectora y reparadora. Tiene una tez clara y su rostro es suave y natural, con rasgos delicados que proyectan inocencia, pureza y cierta vulnerabilidad. Madre, carece de adornos superfluos, su cabello es de color castaño claro con tonalidades rubias y tierrosas como se visualiza en la Figura 23, lo que se puede asociar con la luz y la vida, concordando con su rol simbólico.

Figura 23
Denotación 4

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 24
Denotación 5

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Generalmente lleva el cabello suelto o con recogidos ligeros y relajados (Figura 23 y 24), lo que le da un toque de simplicidad y accesibilidad, los peinados que tiene generalmente forman pequeños círculos (Figura 25), lo que puede representar los ciclos que se renuevan cada vez que el plan de Él fallan y que al renovarse la historia, en el intento de renovación y mejora, el ciclo se repite.

Figura 25
Denotación 6

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

No usa demasiado maquillaje, a excepción de las ocasiones especiales que se presentan, como en la Figura 26, momento en el que Madre celebra con Él por la venta todas las copias de su nuevo libro con una cena hecha en casa, sin embargo, su rostro se sigue viendo natural, éste rasgo acentúa su carácter puro y sensible.

Figura 26
Denotación 7

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Su vestimenta se caracteriza por ser de colores neutros o claros, en tonalidades blancas y terrosas (Figura 27 y 28), de telas que parecen ser suaves y cómodas, incluso en ocasiones especiales, como se visualiza en la Figura 29. No añade accesorios excesivos, lo que demuestra un estado de comodidad y holgura con su entorno.

Figura 27
Denotación 8

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 28
Denotación 9

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 29
Denotación 10

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Sus atuendos contrastan con la creciente incomodidad y tensión que crece con el avance de la historia, ya que es el único personaje con vestimenta clara, en cambio, el resto de personas aparecen con vestiduras de tonalidades oscuras, recurrentemente de color negro.

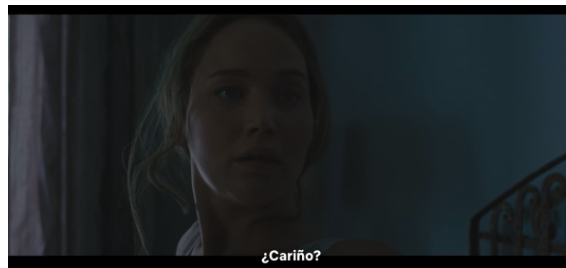
Físicamente, Madre, se ve como una mujer frágil y delicada, a pesar de ello, ella muestra una fuerte resistencia emocional y física con todos los desastres que suceden a su alrededor y que involucran su bienestar físico.

Estos rasgos característicos definen a Madre como un personaje fuerte y con cierto control, pues ella quién es finaliza ese ciclo y Él se encarga de iniciar uno nuevo.

Características Psicológicas. Los rasgos psicológicos del personaje protagonista ayudan a conocer mejor su estado emocional a partir de un análisis psíquico e interpretar su comportamiento.

Desde un inicio se nota el fuerte vínculo que tiene Madre con Él, pues lo primero que hace al despertar es preguntar por su esposo (Figura 30), y como Mujer se lo dice en repetidas ocasiones al preguntar sobre su vida personal, lo ama, es por eso que se alegra en sus logros y lo acompaña en sus derrotas o tristezas. Ella es profundamente devota a su marido y a su hogar, esto se nota al verla dedicándose esforzadamente a reparar su casa para tenerla en perfecto estado, lo que refleja su anhelo de vivir en un entorno seguro y armonioso e incluso poniendo las necesidades de su esposo por delante de las suyas.

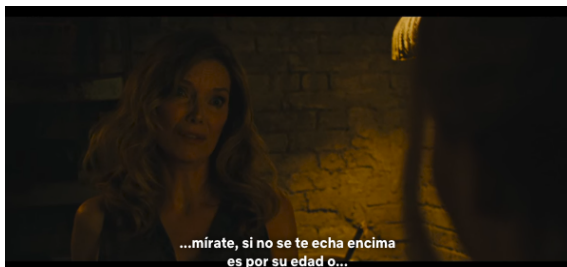
*Figura 30
Imagen de escena 1.3*

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

A lo largo de la cinta, Madre muestra inseguridad en su personalidad, especialmente en su relación matrimonial, esto se refleja cuando Mujer le hace preguntas a Madre sobre su relación e interacción sexual, además le hace comentarios sobre la diferencia de edad entre ellos dos, como se ve en las Figuras 31 y 32.

*Figura 31
Imagen de escena 11.1*

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

*Figura 32
Imagen de escena 11.2*

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Madre busca constantemente la aprobación de su esposo y su afecto, lo que indica una dependencia emocional. La falta de reciprocidad por parte de Él intensifica cada vez más la sensación de vulnerabilidad, abandono, soledad y falta de amor hacia ella. Uno de esos casos es cuando Hijo Menor es golpeado brutalmente por Hermano Mayor, entonces Él junto con Mujer y Hombre se van al hospital dejando sola a Madre en la casa y ella le suplica a Él que no la abandone (Figura 33).

*Figura 33
Imagen de escena 12.1*

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Madre experimenta diferentes emociones en tiempo muy pequeños de tiempo, pues todo sucede muy rápido, está desorientada y confundida cuando demasiados extraños invaden el hogar que le ha costado tanto reparar, es en ese punto cuando todo se sale de control. La serie de desastres que acontecen en su hogar la llevan a un estado de estrés de ansiedad creciente, lo que proyecta su incapacidad para enfrentar los peligros que sacuden su mundo. Las expresiones faciales, el sudor corriendo por su frente y los gemidos de angustia y dolor reflejan todo eso, como se visualiza en la Figura 34.

*Figura 34
Imagen de escena 13.1*

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

A pesar de la naturaleza femenina, suave y sumisa de Madre, ella muestra una destacable resistencia y determinación, pues incluso con los acontecimientos horribles y amenazadores, ella se mantiene luchando por proteger su hogar y sobre todo a su bebé. Aunque ella se mantiene firme ante su anhelo de proteger por lo que ha trabajado tanto tiempo, debido a lo caóticos que son los hechos, ella decide hacer su maleta y abandonar su hogar, llevándola a un estado psicológico más frágil, pues la casa ya no era un lugar habitable y mucho menos estable para quedarse. Madre es consumida por el miedo y la desesperación debido a la falta de apoyo y protección de su esposo. (Figura 35).

*Figura 35
Imagen de escena 14.1*

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Dentro de la psicología de Madre resalta el sentido de sacrificio que culmina en una tragedia, ella se esfuerza demasiado por su esposo y su casa, pero al no ser correspondida termina sacrificando lo que más amaba, su casa, su esposo y su hijo. A pesar del sacrificio, no se puede evitar la destrucción como parte del ciclo que presente Aronofsky.

A pesar de que la casa está llena de personas, Madre está profundamente sola por diferentes motivos, de los cuales no todos son ajenos a ella, uno de ellos, es su incapacidad para comunicarse efectivamente con Él, lo que la orilla a un sentimiento de alienación.

Madre muestra una conexión muy profunda con la casa, un vínculo místico, ya que su bienestar emocional está intrínsecamente ligado al estado de su hogar, esto se destaca cuando está embarazada y al tocar las paredes el corazón de la casa late sana y

fuertemente (Figura 36), cuando ella sufre de dolores antes del parto y durante el caos que sucede en su casa todo tiembla a su alrededor y el corazón de la casa se endurece y se convierte de color negro ceniza (Figura 37), y una de las escenas que más revelan esta conexión es cuando Madre furiosa golpe el suelo con las manos después de que la multitud asesinó a su hijo y Él le pide que los perdonen (Figura 38).

Figura 36
Imagen de escena 5.2

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 37
Imagen de escena 15.1

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 38
Imagen de escena 15.2

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

La psicología de Madre está marcada por la devoción, resistencia, desesperación y soledad, con el paso de la historia su vulnerabilidad emocional crece y su conexión con la casa crece al tiempo que esta se deteriora. Su lucha por el bienestar de la casa, su esposo y su hijo culmina en una trágica destrucción y muerte.

La variedad de símbolos y metáforas que utiliza Darren Aronofsky en *Mother!* comunican ideas y analogías de significados más profundos que los que se interpretan a simple vista, el análisis semántico de la película ofrece profundizar en la interpretación

y significación real de elementos centrales dentro del espacio-tiempo y elementos que caracterizan a Madre actuar de diferentes maneras.

Nivel Sintáctico

El nivel sintáctico se define como “el estudio de las relaciones sintácticas de los signos entre sí haciendo abstracción de las relaciones de los signos con los objetos o con los intérpretes” (Morris, 1962, como se citó en Ferreras, 2001). La sintaxis sirve para entender cómo los elementos cinematográficos se organizan y se relacionan entre sí para crear una estructura coherente y efectiva con los personajes.

Un análisis sintáctico de *Mother!* permite entender cómo ciertas decisiones técnicas y estilísticas contribuyen al efecto general de la película, afectando la forma en la que la historia se percibe y se interpreta a través del personaje principal, Madre.

Actante

Un actante desempeña un papel funcional en la estructura de la narración y se considera una entidad o ente que es parte del sistema global de las acciones que ocurren en la historia, pasando de la forma amorfa del actante (sujeto, abstracción, ente colectivo, objeto, sentimiento, emoción o una agrupación de personajes) como una estructura narrativa profunda, a la forma definida del actor, como una estructura superficial discursiva tal como se presenta en la obra. El actante es “aquel que cumple o quien sufre el acto, independientemente de toda determinación” (Greimas y Courtes, 1979, como se citó en Saniz, 2008).

De manera que el actante es un signo, y está constituido por un personaje que es Madre. La protagonista es el signo principal de la película, el resto de personajes solo cumplen sus funciones en torno a Madre.

Relaciones Actanciales. En la Teoría Actancial de Algirdas Greimas los actantes son fundamentales para formar la estructura narrativa de la historia, además, éstos interactúan entre sí para darle sentido a la narración. Greimas organiza los actantes en tres categorías de la siguiente manera:

Una, primera, que corresponde al sujeto y al objeto que se dan en toda estructura visual normal; otra, segunda, constituida por el remitente y el destinatario (destinateur y destinataire que proceden de la teoría de la comunicación de Jakobson); y otra, final, constituida por los circunstantes (voz tomada de Tesnière y que indica las circunstancias bajo las que se desarrolla el proceso del relato) y que corresponde al donante auxiliar y al agresor de Propp o al auxiliary al oponente de Souriau. (Talens, J. et al., 1988, p. 134)

Con base en las teorías mencionadas anteriormente, surgen los siguientes tipos de actantes:

Sujeto. El rol del sujeto es anhelar un objeto y se esfuerza por alcanzar ese bien específico, es decir, el objeto de su deseo.

Objeto. El objeto del deseo, es lo que desea el sujeto, puede ser un objeto, un bien o una condición de gran valor que satisfaga una necesidad espiritual o material.

Destinador o Remitente. También conocido como fuente, es el destinatario orientado del deseo o bien, puede ser un conjunto de hechos deseados. Tiene el objeto del deseo y la capacidad de entregarlo.

Destinatario. Es el ente, fuerza o entidad, ya sea de naturaleza ideológica, social o moral que recibe el objeto del deseo.

Ayudante o Auxiliar. Es el actor o actante que se encarga de asistir y contribuir al sujeto colaborando con el trabajo del mismo.

Oponente. Su función es ser una fuerza que limita las acciones del sujeto, con la finalidad de hacerlo fallar para que no logre su objeto de deseo.

Predicados de Base. Con el objetivo del nivel sintáctico, mencionado anteriormente, se establecen los predicados de base, los cuales estructuran las relaciones que hay entre los personajes dentro de la narrativa y permiten analizar cómo los actantes interactúan en la historia.

De los actantes que funcionan dentro de la matriz actancial de Greimas, se derivan tres categorías actanciales que se establecen en tres predicados de base:

- a. En la primera los actantes (sujeto-objeto), están vinculados por una relación de deseo (querer).
- b. En la segunda (remitente-destinatario) la relación corresponde a la modalidad del saber, cuya realización más característica es la comunicación (la confidencia).
- c. En la tercera (auxiliar-oponente) la relación es la de poder (participación). (Talens, J. et al., 1988, p. 134)

De tal manera que en *Mother!*, los tres predicados de base generales que se forman son:

1. Madre (sujeto) desea crear y mantener un hogar perfecto y armonioso con Él y su hijo (objeto).
2. Él (destinador o remitente) conduce a su hogar y su hijo a los admiradores (destinatario).
3. El amor de Madre (ayudante o auxiliar) es un apoyo para que madre logre el objeto de deseo y se le opone Él (oponente).

Matriz Actancial

La matriz actancial es una herramienta que organiza y describe las relaciones entre los diferentes actantes y funciones narrativas dentro de la historia. Se conforma como un esquema que mapea, en este caso, el actante principal (Madre), cómo se relacionan entre sí, centrándose en los tres pares fundamentales de actantes, los cuáles son: Sujeto/Objeto, Destinador/Destinatario y Ayudante/Oponente.

La matriz actancial se constituye de forma paradigmática, formando una trayectoria de acciones por parte de los actantes, girando alrededor del eje del deseo. Para entender cómo funcionan todos los actantes se utiliza el modelo actancial de Greimas, el cual se define como:

Un sistema que consta de seis actantes o clases de actores, que en ella aparecen desvinculados de los rasgos individuales que ofrecen en los relatos particulares, y que se agrupan en parejas por oposiciones binarias, homólogas a las funciones en la gramática, y conforme a los tres ejes semánticos relacionados con el deseo, la comunicación y la lucha (o participación) de la siguiente manera:

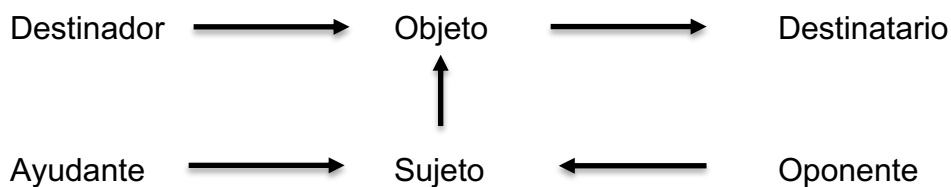
sujeto- objeto, relación de deseo

destinador- destinatario, relación de comunicación

ayudante- oponente, relación de participación en la lucha.

(Beristaín, 1982, como se citó en Camacho, 1993)

Con la matriz actancial se sistematizan los seis tipos de funciones que ejecutan los personajes, a través de la siguiente representación gráfica:

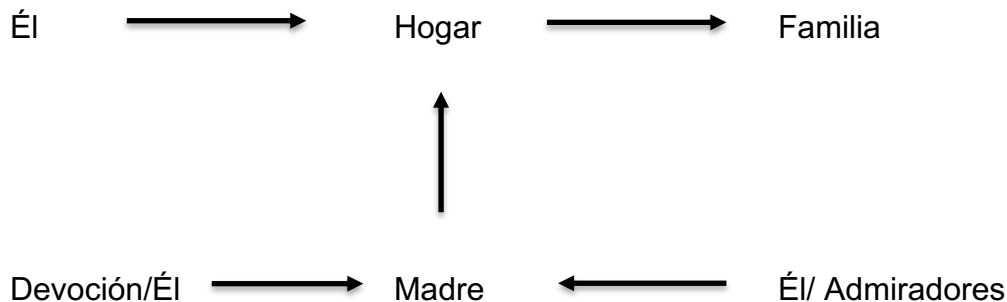
A partir de los tres predicados de base mencionados, emergen dos niveles de una misma relación dentro de las funciones de la matriz actancial de Greimas: el nivel del “parecer” y el nivel del “ser”.

Nivel del Parecer

El nivel del parecer tiene lugar cuando las acciones de los actantes funcionan de tal manera que aparentan una interacción y representación, sin embargo, en el nivel del ser significan una realidad más profunda.

Este nivel se refiere a la apariencia externa de los actantes, lo que muestran o lo que el espectador percibe de ellos. Se centra en cómo los personajes pueden o no coincidir con su verdadera intención y se explora la discrepancia entre lo que un personaje muestra y lo que realmente es.

Con base en el esquema de Greimas, a continuación se presenta la matriz actancial a nivel del “parecer” del personaje principal, el actante Madre:

En el nivel del parecer, Madre es el sujeto y su objeto de deseo es su hogar, el cual lo conforman su esposo, su casa y eventualmente su hijo. Ella busca formar una familia con Él, esforzadamente repara su casa ya que estaba desordenada y en malas condiciones y al saber que estaba embarazada se llena de alegría porque cumplía cada vez más su deseo de hogar. Aunque ese era su anhelo, no lo logra, aparentemente por la intrusión de los admiradores a la casa, que destruyen y roban todo lo que hay en ella y funcionan como el oponente.

El que destina a Madre es Él, ya que la casa ha sido de suya durante mucho tiempo y es quien posee las herramientas necesarias para que Madre pueda crear vida dentro de ella, sin embargo, no es hasta que Madre está embarazada cuando él actúa como un actante agradable y funcional para que Madre alcance el objeto de deseo.

Lo que se beneficia de Madre es el resultado de formar una familia en un hogar agradable y armonioso. El carácter de Él representa una figura paternal y de autoridad, actor importante para cumplir el cometido de Madre. Sin embargo, los admiradores y seguidores de Él se agregan como una extensión de la “familia” en un sentido metafórico. Por desgracia, el comportamiento de este grupo es desconsiderado y caótico, pues refleja la admiración extrema como un desbordamiento de los límites del respeto y la privacidad, lo que intensifica el conflicto y la destrucción del hogar de Madre. En el desenlace se muestra el desmoramiento de la unidad familiar real, todos los actos atroces contribuyen al colapso de la estructura familiar y deterioro del hogar, por lo que Madre no logra obtener el objeto de deseo.

Madre, recibe la ayuda primeramente de su completa devoción hacia su hogar, conformado por su casa, su esposo y eventualmente hacia su hijo. Su devoción se manifiesta en el cuidado, mantenimiento y restauración de la casa, en todo momento muestra su compromiso con la creación de un ambiente acogedor, lo que refleja su deseo de tener un espacio seguro para su esposo y para ella misma. La devoción de Madre también está dirigida hacia su esposo, pues está comprometida en apoyarlo y satisfacer sus necesidades, tanto emocionales como físicas, a pesar de que él se muestra distante y centrado en sí mismo ella pone su atención y cuidado en Él. Esta devoción se convierte en una fuente de conflicto a medida que Él descuida las necesidades de Madre y permite que sus admiradores invadan su casa.

Quien se le opone son dos partes por un lado, Él, ya que no busca el bienestar de Madre y por ende, tampoco el de su hogar, no toma en cuenta sus opiniones ni esfuerzos, puede ser visto como un esposo negligente que solo está absorto en su propio mundo e ignora deliberadamente las necesidades y padecimiento de su pareja. Él solo utiliza a

Madre para su propio beneficio, la búsqueda de una especie de renacimiento e inicio nuevo después de haber estado estancado durante cierto tiempo, pues no podía escribir hasta que usó al Hijo como inspiración. Además, Él, es visto como un ente superior que le gusta ser admirado por la humanidad o su creación, sin importarle afectar a la Madre Tierra, es decir, a Madre. Por otro lado, los admiradores de él se presentan también como oponentes del objeto de Madre, pues desenfrenadamente destruyen la casa de Madre, simbolizada como la Tierra, los admiradores, al ser la creación, destruyen todo a su paso, por medio de contaminación, caos, guerras y muerte. Cada vez que los seguidores de Él llegan más a su creador, al poeta que escribió palabras específicamente para ellos, se vuelven más destructivos, lo que refleja cómo la devoción ciega puede llevar a la devastación de la humanidad, pues al adorar demasiado a Él, pierden el respeto por su entorno y por ellos mismos.

Madre no logra su objeto de deseo, la conformación perfecta de un hogar con Él y su hijo, su final es de degradación.

Por el análisis anterior se establecen las siguientes relaciones en el nivel del parecer:

- Madre busca mantener su hogar perfecto y Él la destina a lograr ese objeto.
- Él y la devoción de Madre ayudan a Madre, y de forma recíproca Madre ayuda a Él a formar un hogar.
- Madre confía en Él, sin embargo los admiradores de Él se oponen.

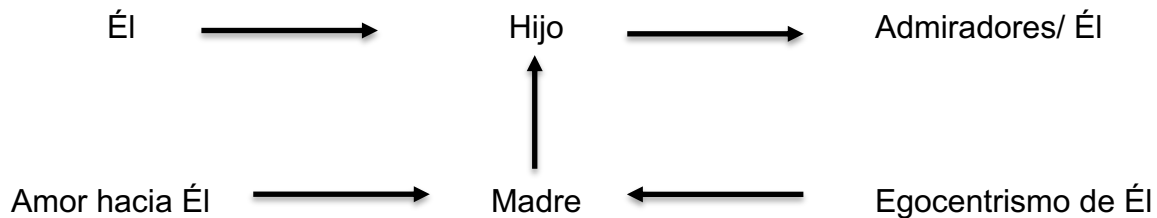
Nivel del Ser

El nivel del ser se refiere a la verdadera esencia o identidad de un actante, lo que realmente es en su interior, independientemente de cómo se presente externamente. En este apartado se revelan las motivaciones, valores y deseos fundamentales que guían las acciones y funciones de los actantes.

Este nivel es necesario para comprender las intenciones de los actantes principales y el desarrollo de la historia, ya que la narrativa puede evolucionar al descifrar o exponer el ser real de los personajes y actantes, lo que puede cambiar la trama, la resolución de conflictos y la interpretación de los mismos para los espectadores.

Los temas de la narrativa pueden ser iluminados al considerar cómo el nivel del ser se estructura con base en las intenciones del actante principal, Madre, y los actantes a su alrededor.

A continuación, se presenta el nivel del ser en torno al actante analizado, Madre:

Madre es el personaje central que actúa como el sujeto dentro de esta narrativa y su principal motivación es proteger y cuidar a su hijo, quién a su vez actúa como el objeto de deseo de Madre. Su hijo es el resultado de su amor y dedicación, es su máxima creación y ella busca alejarlo de todo el caos que se desarrolla en su casa e incluso de Él. Hijo, es el objeto de deseo de Madre porque representa su maternidad y el fruto de su esfuerzo, amor y sacrificio. El buscar desesperadamente resguardarlo de todo mal dentro de la casa es la fuerza que impulsa sus acciones.

Él, actúa como el destinador en esta narrativa, pues es quien inspira las motivaciones de Madre para anhelar ese objeto de deseo, Él impone el deseo de Madre de crear y proteger al hijo. La búsqueda de adoración y el amor de los seguidores de Él, llevaron indirectamente a la concepción del hijo.

La parte que se beneficia son los admiradores de Él, pues son los destinatarios del hijo y representan a la humanidad. Los admiradores reciben al hijo, aunque de forma cruel y destructiva. Su deseo de estar cerca de Él y tomar algo que le pertenezca

simboliza su adoración desmesurada que concluye siendo trágica, puesto que terminan sacrificando al hijo y dicho suceso plasma cómo el ser humano en la búsqueda de lo divino, destruye lo que necesita ser cuidado y protegido (Tierra) y el regalo más preciado que le ha sido dado, el Hijo. También Él es quien se beneficia, pues es adorado por sus admiradores, llega a la cúspide de su éxito al ser aclamado por todos sus seguidores que, desesperadamente hacen todo por él y para él, sin tomar en cuenta las consecuencias de sus actos, realizando acciones que terminan siendo sacrificios de muerte y destrucción rendidos para Él.

El actante que ayuda a Madre a esforzarse por lograr su objeto de deseo es el amor que tiene por Él, desde el momento en que ella supo que estaba embarazada sabía que eso haría feliz a Él, y fue aún más fuerte la motivación cuando vio que el bebé que iba en camino se había convertido en una fuente de inspiración para que Él pudiera escribir sin parar después de haber tenido un bloque de escritor. Madre tenía un gran amor y devoción por Él que aún cuando ella no era tomada en cuenta en las decisiones de pareja que sucedían dentro de su hogar, seguía obedeciéndolo, sometiéndose a su autoridad y trabajando para complacerlo, al menos hasta que descubrió que Él no la amaba como ella a él.

Lo que se le opone a Madre es el egocentrismo de Él, él está obsesionado con ser adorado y admirado, su necesidad de reconocimiento lo lleva a abrir las puertas de la casa a extraños, sin importarle el malestar y la angustia de Madre. Su deseo de ser venerado es tan fuerte que pone en peligro todo lo que le rodea, incluida la protección de Madre. Las obras que él realizó como la casa que le pertenece, su poesía y su hijo, son extensiones de su ego que al ser reconocidas por sus admiradores alimentan su vanidad.

Él no ayuda a Madre en la película porque su personaje está diseñado para representar fuerzas como el egoísmo, la negligencia, y la indiferencia hacia el sufrimiento de la naturaleza o de los seres cercanos, en favor de sus propias necesidades o deseos más profundos. Esta dinámica es clave para los temas de la película, que exploran la

destrucción de la naturaleza y la crítica a ciertos aspectos del comportamiento humano y divino.

Uno de los actos más egocéntricos de Él es su disposición a sacrificar a su hijo recién nacido para satisfacer a sus admiradores, a pesar de que eso le causa un gran dolor a Madre. El egocentrismo de este actante está ligado al ciclo eterno de creación y destrucción, ya que la incapacidad de Él para aprender de las consecuencias de sus decisiones lo lleva a comenzar de nuevo sin ningún remordimiento, lo que resalta la naturaleza cíclica y destructiva de su ego.

Por los motivos mencionados anteriormente, en el nivel del ser se obtienen las siguientes relaciones:

- Madre ama y cuida a su hijo, sin embargo el egocentrismo de Él se le opone a su objeto de deseo.
- El amor de Madre hacia Él le ayuda a ella misma, sin embargo Madre sufre la oposición de Él.
- Él motiva a Madre a obtener su objeto de deseo, sin embargo Él provoca la destrucción de Madre y su hijo.

Funciones Distribucionales

Las funciones distribucionales también conocidas generalmente como *funciones*, están ubicadas a un mismo nivel y engloban “las operaciones, no los significados; pertenecen al hacer, no al ser” (Talens, J. et al., 1988, p. 120). Además, son de gran importancia para la comprensión de la sintaxis de la historia, éstas se presentan cuando “un hecho, tiene un correlato dentro de la obra, es decir que tiene una consecuencia, que es consecuente” (Pérez, 2004, p. 15).

Las funciones describen cómo los signos, sean imágenes, sonidos o palabras, se organizan entre sí dentro de un sistema, en este caso, audiovisual. Se trata también de

cómo los signos están distribuidos y combinados para darle coherencia al sistema. Son importantes para comprender cómo los signos se organizan espacial y temporalmente, incluyendo la distribución de planos, cortes y transiciones que conforman la composición visual.

También tienen influencia en la secuncialidad, es decir, el orden en que los signos se presentan para que el conjunto audiovisual tenga sentido, ya sea en un orden cronológico o lógico.

Nudos. Los nudos son las funciones distribucionales cardinales y se refieren a puntos o momentos clave en una estructura sintáctica donde se conectan diferentes elementos o signos. Representan puntos de convergencia en la organización de los signos que facilitan la continuidad dentro de la secuencia.

Los nudos a menudo crean momentos de tensión dentro de una narrativa, ya que representan un punto en el que diferentes elementos deben resolverse o conectarse para continuar el flujo de la historia. Al mismo tiempo, pueden ser puntos de resolución donde se aclaran conflictos o se explican conexiones entre distintos elementos narrativos o visuales.

En *Mother!* los nudos conectan la narrativa e intensifican la tensión y dirigen el flujo de la historia que si llegan a ser eliminados modificarían todo el sentido de la historia, los cuáles son:

Llegada de Hombre. Los primeros minutos de la película comienzan mostrando a Madre y Él tranquilos en su hogar, pero la llegada de Hombre, un extraño que busca refugio en su casa, marca el primer punto de ruptura entre la pareja protagonista. Es en ese momento cuando la atmósfera de aislamiento y paz empieza a deteriorarse.

Este nudo abre paso a la progresiva invasión del espacio íntimo de Madre, marcando el inicio del conflicto progresivo y perturbando el equilibrio que había dentro de la casa.

Llegada de Mujer. Poco después de la llegada de Hombre, aparece en escena Mujer, su esposa. Con su aparición aumenta la tensión en la casa, sobre todo con Madre, ya que su comportamiento intrusivo y provocador la afecta, porque Madre siente una creciente pérdida de control.

Este nudo intensifica el caos, aumenta la tensión de la película. Mujer conecta con la extraña presencia de Hombre y llevan la historia a un ciclo de invasión. Además, conecta una fase clama con una fase de caos.

Muerte de Hijo Menor. Tras una pelea entre los hijos de Hombre y Mujer, uno de ellos muere, Hijo Mayor mata a Hijo Menor, lo que representa un punto de inflexión dramático que introduce la violencia narrativa y desencadena la invasión de más personas que asisten al velorio y destruyen su hogar con la autorización de Él.

Este nudo es un punto decisivo que lleva la historia a un nivel más oscuro, ya que marca el inicio de una mayor invasión de personas en la casa y la pérdida de control total de Madre sobre el espacio en el que ha trabajado arduamente.

Embarazo de Madre. Cuando Madre revela que está embarazada, esto cambia la dinámica entre ella y Él. El embarazo representa una esperanza y un propósito para ella, mientras que para Él simboliza una oportunidad para crear algo que el mundo adore y una posibilidad de alimentar su propia grandeza.

Este nudo es un punto de transición entre la creciente desesperación y una esperanza de un nuevo comienzo, sin embargo, realmente prepara el terreno para el sacrificio mayor que tendrá más adelante.

Nacimiento del Hijo y su Sacrificio. Uno de los momentos más cruciales de la película es el nacimiento del Hijo de Madre, aunque poco después Él entrega a la multitud de admiradores a su Hijo y permite que lo sacrifiquen de manera brutal. Este nudo es muy importante ya que es uno de los más impactantes de todo el filme.

Este nudo es el clímax de la historia, donde el horror alcanza su punto máximo, pues con el sacrificio de Hijo la furia de Madre aparece y la completa aniquilación de su mundo comienza, llevando la trama hacia su resolución final.

Destrucción de la Casa y Auto-Inmolación de Madre. Después del sacrificio del Hijo, la multitud enloquece, atacan a Madre y destrozan la casa, en ese momento todo lo que Madre ha intentado proteger se desmorona. En un acto final de desesperación, Madre se auto-inmola junto con la casa. Este momento marca el cierre de un ciclo de destrucción y sacrificio, lo que marca el final de la narrativa.

Este es el nudo final que conecta el sacrificio del Hijo con la destrucción del hogar y el sacrificio de Madre con la regeneración. Finalmente Él toma el corazón de Madre para crear de nuevo, lo que sugiere un ciclo interminable de destrucción y recreación. Con esos acontecimientos se cierra ese ciclo narrativo.

Los nudos en *Mother!* son puntos de transición clave que conectan los diferentes niveles de caos, invasión y sacrificio. Cada nudo distribuye los signos y eventos de la película de manera que acelera el ritmo narrativo y conduce hacia la catarsis final, donde la destrucción y el renacimiento se funden en una experiencia audiovisual y emocional intensa. Todos estos nudos organizan la estructura del caos progresivo de la película mediante una capa de tensión y desesperación en la narrativa, llevand a los espectadores a través de momentos de tensión y eventual desolación.

Catálisis. También llamadas funciones secundarias tienen una naturaleza complementadora y son elementos narrativos que no avanzan directamente en la trama pero que ayudan a enlazar la secuencia de los eventos principales, aportando descripción a las informaciones e índices. En narratología, Roland Barthes utiliza el término *catálisis* para mantener la continuidad en la historia, pero que no son esenciales para el desarrollo principal de la trama. Estas acciones no mueven directamente los eventos clave, pero contribuyen a la estructura narrativa.

Barthes afirma que:

(...) la catálisis puede tener una funcionalidad débil pero nunca nula: aunque fuera puramente redundante (en relación con su núcleo), no por ello participaría menos en la economía del mensaje; pero este no es el caso: una anotación, en apariencia explicativa, siempre tiene una función discursiva: acelera, retarda, da nuevo impulso al discurso, resume, anticipa a veces incluso despista. (Barthes, et al., 1988, como se citó en Pérez, 2004)

En el nivel sintáctico de Charles Morris, la *catálisis* se interpreta como los signos que conectan las unidades principales de una estructura de signos sin afectar su relación central, lo que ayuda a mantener la coherencia estructural en el uso de signos.

En *Mother!* las funciones catalíticas que se presentan son:

Tareas Domésticas de Madre. Durante la historia, hay momentos en los que se ve a Madre realizando tareas del hogar, limpiando, cocinando o simplemente ordenando la casa. Estas escenas refuerzan el aislamiento y el control que Madre trata de mantener en su entorno.

Madre se muestra preparando la comida o sirviéndola a Él, incluso a los invitados extraños, estas escenas no impulsan los eventos principales de la trama pero al ser repetitivas incrementan la sensación de cotidianidad rota en la vida de Madre. Estas acciones la posicionan como una mujer subordinada a las necesidades de Él, y establecen su rol de cuidadora sin control sobre su propia vida.

Restauración de la Casa. Desde el inicio hasta la mitad de la película, se presta atención a la restauración y pintura de la casa por mano de Madre, aunque eso no impacta de gran manera en la trama, esos momentos reflejan el esfuerzo simbólico de Madre por restaurar y proteger su hogar. Después del funeral en la casa, Madre ordena el desorden que los invitados dejaron, aunque todo alrededor de ella es un desastre.

Estos detalles refuerzan la conexión que hay entre Madre y la casa, además de la fragilidad de ambos ante la invasión externa.

Interacción de Madre con la Casa. En los momentos en los que Madre toca las paredes se conecta de alguna manera con la casa, sintiendo sus latidos y vibraciones. Estas escenas no son centrales pero sí fundamentales para construir una metáfora sobre el vínculo de Madre con el hogar y su estado emocional que está conectado.

Otros detalles que Aronofsky enfoca en planos detalle como la gotera, un clavo suelto, una grieta en la pared o detalles en las decoraciones agregan una percepción de que degradación en Madre junto con la casa. La exploración de Madre en el sótano, hallando objetos y lugares ocultos no afectan directamente la trama pero generan una sensación de misterio y amenaza latente.

Deterioro de Madre. Conforme la tensión avanza, Madre experimenta dolores físicos, se nota cuando empieza a sudar y se toca el estómago en señal de malestar. Ella consume un polvo amarillo que disuelve en un vaso de agua para calmarse, pero siempre lo hace cuando se encuentra sola, lo que funciona como una conexión emocional con el personaje, preparando a los espectadores para el desenlace.

Intentos Fallidos de Escribir de Él. Se observa a Él en su rutina diaria, lidiando con su bloqueo creativo sin conseguir escribir nada, estos momentos hacen referencia a su carácter, insatisfacción personal y su necesidad de ser venerado. Con esas demostraciones se nota el egoísmo de Él y el distanciamiento y falta de empatía con Madre que llevan a comprender un poco más el clímax de la película.

Interacciones con los Invitados. En las conversaciones cuando Madre habla con Mujer sobre su matrimonio, las críticas a los aspectos de su casa o la idea de tener hijos ayudan a aumentar la tensión psicológica y enfatizan el desequilibrio en la relación de Madre y los demás.

Todos estos momentos ayudan a construir la atmósfera, reforzar el simbolismo y desarrollar a los personajes para definir el caos con el que finaliza la narrativa, no directamente, pero sí son fundamentales para la construcción de la historia.

Sintaxis de las Acciones

La sintaxis de las acciones o la secuencia de las acciones se centra en cómo se organizan y estructuran los signos en secuencias o patrones que permiten la coherencia y la interrelación entre ellos, es decir, el encadenamiento de las funciones anteriormente mencionadas, formando la estructura del relato.

Las características que se toman en cuenta para la sintaxis de las acciones son las relaciones entre éstas, si son simultáneas con otras acciones o las preceden, lo que genera patrones de comportamiento entre los elementos del sistema.

La secuncialidad también es importante, ya que la organización cronológica o causal de las acciones ayuda a saber la coherencia que se mantiene dentro del sistema de signos. Algunas acciones pueden ser más importantes que otras en la estructura sintáctica, lo que significa que ciertos elementos tienen un papel central sobre el resto de acciones, dándole al sistema una jerarquía.

Las reglas sintácticas determinan cómo se deben organizar las acciones entre sí, aunque en este nivel no se estudia el significado, se considera la coherencia formal de la secuencia.

Lo importante es el orden de las acciones y la relación entre ellas, no lo que significan ni los efectos emocionales o sociales, para garantizar la coherencia formal del sistema de signos.

Secuencia de las Acciones de Madre. Con base en la explicación de la sintaxis de las acciones en este nivel, a continuación se presentan las acciones de Madre en la historia en la siguiente tabla:

Tabla 1

Esquema de la secuencia de las acciones de Madre

#	ACCIÓN	RELACIÓN	PARTE DE LA ESTRUCTURA	NUDO/PUNTO DE GIRO
1	Madre reconstruye y decora la casa.	Inicia la película mostrando su devoción por restaurar la casa, lo que define su rol como cuidadora del hogar.	Inicio	Nudo
2	Madre atiende a Él mientras trabaja en su poesía.	Mientras cuida la casa, Madre también se asegura de que Él tenga lo necesario para concentrarse en su escritura.	Inicio	
3	Madre experimenta visiones extrañas sobre el corazón de la casa.	Introduce un elemento de inquietud en su vida, pero Madre lo ignora y sigue con su rutina, sugiriendo una conexión emocional profunda con el hogar.	Desarrollo	Nudo
4	Madre se sorprende por la llegada de un extraño (el primer invitado, Hombre)	La aparición inesperada del hombre quiebra la rutina de Madre y comienza a generar tensiones, aunque inicialmente mantiene una actitud hospitalaria.	Desarrollo	
5	Madre confronta a Él por haber invitado a alguien sin consultarle.	Primera señal de desacuerdo con Él, donde expresa por primera vez su incomodidad, lo que marca el inicio de una creciente desconexión emocional.	Desarrollo	

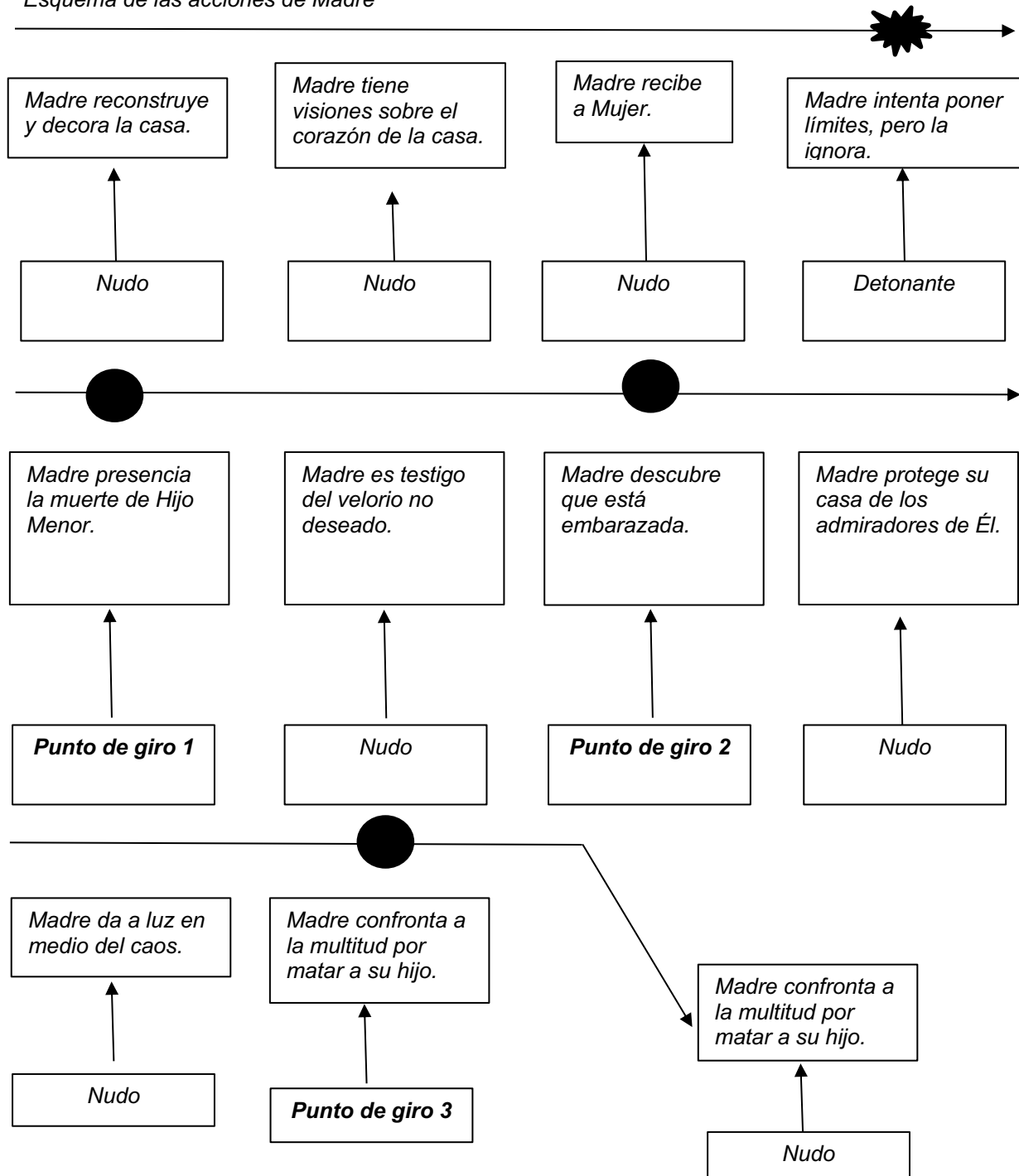
6	Madre recibe a la segunda invitada (Mujer).	La llegada de Mujer, aumenta su incomodidad, pues esta persona también se comporta de manera invasiva, ignorando las reglas de la casa.	Desarrollo	Nudo
7	Madre intenta poner límites y proteger la casa cuando Hombre y Mujer rompen el cristal, pero los invitados la ignoran.	Madre hace esfuerzos visibles para controlar la situación, pero es constantemente anulada por los invitados, lo que refuerza su frustración y su impotencia.	Desarrollo	Detonante
8	Madre presencia cuando los hijos de los invitados pelean e Hijo Mayor mata a Hijo Menor.	La situación se vuelve caótica cuando los hijos se pelean y uno de ellos mata al otro, llevando a un descontrol emocional.	Desarrollo	Punto de giro 1
9	Madre es testigo del velorio de Hijo Menor y cuida de la casa de la destrucción de los invitados.	La invasión de la casa alcanza niveles intolerables. Su capacidad de controlar el entorno desaparece por completo.	Desarrollo	Nudo
10	Madre descubre que está embarazada.	Esta revelación trae un momento de calma y esperanza para Madre. La noticia de su embarazo la conecta momentáneamente con Él, quien parece emocionado.	Desarrollo	Punto de giro 2
11	Madre y Él celebran la	El embarazo y la creación de su hijo se entrelazan	Desarrollo	

	noticia, y esto motiva a Él a finalmente escribir su gran obra.	con la creación artística de Él. Madre espera que esto restaure el orden.		
12	Madre intenta proteger su casa de los admiradores de Él que destruyen la casa.	Madre observa cómo la casa es invadida nuevamente por una multitud, esta vez para adorar a Él y su obra.	Desarrollo	Nudo
13	Madre da a luz en medio del caos.	Madre se enfoca en proteger a su recién nacido, lo que se convierte en su principal objetivo.	Desarrollo	Nudo
14	Madre es despojada de su Hijo y Él lo entrega a la multitud para sacrificio.	Esto lleva a la tragedia definitiva, cuando la multitud asesina al bebé, provocando el colapso emocional de Madre.	Desarrollo	
15	Madre, destrozada, confronta a la multitud por lo que han hecho a su hijo.	Su sufrimiento alcanza su punto máximo cuando observa cómo los seguidores de Él destruyen todo lo que ama, incluyendo a su hijo.	Clímax	Punto de giro 3
16	Madre decide destruir la casa junto con ella y todos los admiradores de Él desde el horno del sótano.	En un último acto de desesperación, toma una acción extrema para terminar con todo, sacrificando tanto a la casa como a ella misma, rompiendo el ciclo para iniciar uno nuevo cuando Él toma su corazón (cristal).	Desenlace	Nudo

Esquema de la Acciones de Madre. A continuación se presenta un esquema cronológico de las acciones de Madre según la secuencia mostrada en la película:

Figura 39

Esquema de las acciones de Madre

Nota. Esquema de elaboración propia.

Transformación del Sujeto (Madre). Las acciones de Madre concluyen con un la auto-inmolación de ella, por lo que Él toma su corazón, el cuál se convierte en la nueva piedra de cristal con la que reiniciará el ciclo, lo que la lleva a una transformación negativa para ella y positiva para Él. Madre concluye con una situación final de degradación, ella termina destrozada al igual que su hogar, sin su hijo y sin el amor que creía tener de su esposo, sin embargo, para Él, la degradación de madre es de mejora porque de esa manera es posible repetir el ciclo tomando el corazón de Madre (cristal) para formar una nueva madre que restaura la casa y pasar por la misma historia infinitamente.

Al inicio, el nivel de poder que tiene Madre no es de un control total, porque a pesar de que ella es quién se encarga de restaurar la casa y las tareas domésticas, quién toma lugar como la figura principal de autoridad en todo momento es Él. Madre insiste en ser tomada en cuenta en decisiones importantes que involucran a ambos, como la invitación de personas ajenas a su morada y la presentación de su hijo frente a toda la multitud, sin embargo, Él sobre pone su egoísmo sobre las peticiones de Madre y continua con esa postura hasta lograr repetir el ciclo infinito destructivo de su creación.

Mother! emplea una estructura narrativa y visual demasiado compleja que para algunos puede desafiar las ideas convencionales del cine tradicional. Aronofsky organiza los elementos para provocar respuestas emocionales que crean una experiencia única en reacciones de angustia, tensión y terror. La distribución de las acciones de Madre crean sentido para los espectadores mediante el simbolismo, generando significado.

Nivel Pragmático

El nivel pragmático es la relación entre los signos y los usuarios de esos signos, es decir, estudia cómo los signos son utilizados y entendidos en contextos sociales, considerando factores como las intenciones de los emisores, las interpretaciones de los receptores y las condiciones contextuales que afectan la comunicación. Talens (1988) describe que “dentro de este nivel se integran... la relación autor/obra y la correspondiente obra/lector, y... el lugar de inserción de ambos, como sujetos de una práctica significativa, dentro del conjunto de prácticas que constituyen una formación social” (p. 47), por lo tanto, se enfoca en el propósito detrás del uso de los signos o la intención comunicativa del autor.

El contexto afecta la interpretación de los signos, lo que quiere decir que un signo puede cambiar dependiendo del entorno, la situación o la relación entre los interlocutores. En este nivel también se estudia el efecto que el uso de ciertos signos tiene sobre quienes lo reciben, lo que abarca respuestas emocionales, cognitivas y conductuales del receptor al interactuar con un signo en específico.

En resumen, se investigan los signos en función de la intención del emisor (como el director de la película y su equipo de producción), la respuesta del receptor (las reacciones de los espectadores) y las diversas influencias contextuales y sociales que afectan el uso y significado de los signos (el contexto e ideología en el espacio y tiempo tanto dentro como fuera de la película).

Contexto General

Dentro del nivel pragmático se toma en consideración el contexto general del estudio de caso analizado, lo que incluye el contexto social, cultural y lo que ocurría dentro de la industria cinematográfica cuando se estrenó *Mother!*, además del recibimiento de la película y las opiniones de los espectadores. En el Capítulo 1, en el apartado de antecedentes, se han detallado ciertos aspectos respecto a la industria

cinematográfica en el marco contextual de *Mother!* (2017) de Darren Aronofsky, además de las películas más taquilleras y estrenadas en el mismo año que salió el filme analizado. En este apartado se amplía el contexto en el que *Mother!* se desarrolló en su fecha de estreno.

El 17 de septiembre de 2017, se estrenó la película que analiza la presente tesis, *Mother!* (2017). El largometraje recibió bastantes críticas respecto a la imaginaria religiosa y política que abre paso a una multitud de lecturas alegóricas que van incrementando y evolucionando, como lo indicó Ben Croll en *Indiewire* (Navío, 2018, párr. 5).

La filmación tuvo lugar en Montreal, Canadá, y a diferencia de otros proyectos de Darren Aronofsky, *Mother!* fue escrita en tan solo cinco días, además de que el mismo Aronofsky la dirigió y produjo. Aronofsky se inspiró en su entorno y en su impotencia para cambiar ciertas situaciones, tomando como punto de partida el cambio climático en París, el deshielo en el Ártico y la hambruna de los más desfavorecidos. Expresó que sentía mucha rabia y deseaba canalizarla en una sola emoción o un sentimiento (El Universal, 2017, párr. 1).

En el 2017, la industria del cine estaba en un periodo de transformación y cambio en diferentes áreas, una de ellas fue el incremento en la competencia de plataformas de streaming como Netflix o Amazon Prime que se dedicaron a distribuir y producir contenido original, provocando consecuencias que afectaban las finanzas de los cines por su disminución de ventas.

Los cinéfilos y consumidores constantes de cine, en la búsqueda de historias innovadoras, crearon un interés por el cine independiente y nuevas formas para narrar historias, en esa tendencia, *Mother!* (2017) llamó la atención por su estilo visual único. Algunas características como la diversidad y representación en el frente de producción y elencos eran las que buscaban los consumidores, por lo que la industria del cine se encontraba bajo presión para abordar ciertas temáticas con esas cualidades. Este tipo de polarización denota el clima cultural en el que salió a la luz *Mother!*, la audiencia

buscaba más que entretenimiento convencional, sino experiencias cinematográficas retadoras.

En el ámbito social, en el 2017 el mundo estaba pasando por una polarización política y social. Las discusiones sobre el feminismo, el cambio climático y la desigualdad social marcaban el rumbo de las disputas públicas, y en *Mother!* se proyectan temas como el papel de la mujer en el hogar y en la sociedad, la crisis ambiental y los efectos al planeta por parte de los seres humanos. A pesar de que *Mother!* no era diversa en temas, la producción sonora dentro de situaciones de caos fue clave para su importante alcance en su distribución. Los grandes estudios de cine se enfocaron a franquicias y producciones de grandes presupuestos para garantizar ganancias, por lo que *Mother!* tenía que buscar mayor visibilidad entre las ofertas de grandes éxitos.

Con respecto a los géneros que usa Aronofsky, el terror y el thriller resaltaron a través de las acciones y vivencias de Madre. Éstos géneros se encontraban en un periodo de evolución y transición, se buscaba abordar temas sociales y políticos, como en *Get Out* (2017) de Jordan Peele. En *Mother!* sin duda se abarca un tema muy controversial en la sociedad, la creencia ciega a la religión y el impacto de las acciones perjudiciales del ser humano para el planeta. Al hacer uso de temas existenciales y filosóficos, Aronofsky logra fusionar lo paranormal con lo psíquico.

Aunque la película no fue ampliamente aclamada, generó reacciones variadas entre el público, incluso en Venecia recibió abucheos después de su primera proyección, No obstante, para los aficionados al terror y los críticos más exigentes, fue comparada con *El bebé de Rosemary* (1968) de Roman Polanski, que al igual que *Mother!*, logró provocar incomodidad y captar la atención al instante con su estilo visual dramático, terrorífico, tenso y de suspenso.

La invitación abierta a reflexionar profundamente en la historia que se narra en *Mother!* generó debates y varios análisis, una tendencia común en las producciones de Darren Aronofsky, como en *Cisne Negro* (2010) y *Requiem for a dream* (2000), películas

destacadas por las temáticas sombrías y las perspectivas psicológicas que hasta la fecha siguen creando discusión y curiosidad en los consumidores.

En cuanto a la crítica, *Mother!* fue tomada con dos perspectivas, algunos analistas y espectadores hallaron valor en su complejidad y audacia, elogiando su originalidad y destacando como un punto fuerte la actuación de Jennifer Lawrence como *Madre*, sin embargo, otros la consideraron provocativa, desconcertante y ambigua, ya que argumentaban que su simbolismo y enfoque estilístico eran complicados de comprender. Ambas percepciones manifiestan cómo en el cine se desafiaban las convenciones a experimentar con temas y estilos que no eran comunes de visualizar.

Contexto Interno

El contexto interno abarca los factores específicos dentro de la película y que afectan en la interpretación y significado de ésta. En este apartado se concentran los elementos dentro de la obra cinematográfica, entre ellos, el desarrollo y las relaciones entre los personajes y la secuencia de los eventos. Además, la forma en la que se estructuran los eventos, los giros argumentales y la resolución, cómo la linealidad o los subtramas influyen en la interpretación del mensaje de la película. Se analizan los comportamiento de los actantes principales, sus diálogos y cómo aportan al desarrollo de la historia según lo que comunican y con qué intención.

Los simbolismos, metáforas y analogías que hay dentro de la película ayudan a comprender las ideas profundas o subyacentes que busca comunicar Darren Aronofsky. Los géneros que abarca *Mother!* enmarcan la película y dan una visión más amplia en la interpretación de la cinta.

En los siguientes apartados, se exploran los elementos que componen a *Mother!* (2017) y que afectan su interpretación y significado para comprender el mensaje correcto que proyecta Darren Aronofsky.

Mother! (2017) de Darren Aronofsky posee una compleja narrativa e interpretación, ya que se han generado ciertas polémicas respecto a su significado.³ Aunque algunos análisis se muestran temáticas controversiales relacionadas con discusiones existenciales y metafísicas que convergen con conceptos gnósticos. Se plantea que la película no solo refleja el impacto del ser humano a la madre tierra y el deterioro de la naturaleza, sino que muestra una visión gnóstica de del mundo a través de su representación del conflicto cíclico entre la creación, la destrucción y la búsqueda de un orden superior. Aronofsky utiliza simbolismos y narrativas que proyectan ideas clave del gnosticismo, incluyendo la naturaleza imperfecta del mundo material, la figura del demiurgo y la búsqueda de una realidad espiritual diferente por medio del formato cinematográfico, con esos elementos, el espectador puede explorar la complejidad de la existencia y la búsqueda de un significado más allá del mundo físico partiendo de un conjunto de corrientes filosófico-religiosas.

Hipótesis

Se parte de considerar que **Mother!**, una película de Darren Aronofsky, estrenada el 15 de septiembre de 2017, representa una visión gnóstica de la creación donde el mundo material, creado por un Demiurgo ligado a Sofía (sabiduría divina caída en el mundo material) es un lugar de caos y sufrimiento, y el verdadero conocimiento (gnosis) se encuentra en la liberación de las limitaciones de ese ciclo destructivo, por lo que no es únicamente una representación de la relación destructiva entre la humanidad y la naturaleza cuestionando la moralidad de la explotación ambiental y la veracidad de las creencias cristianas. Se fundamenta lo anterior en las siguientes cuatro premisas: uno, *Él es un Demiurgo gnóstico por ser un creador imperfecto, arrogante y egocéntrico que busca adoración desmesurada*; dos, *Madre encarna la figura de Sofía, la sabiduría divina caída en el mundo material por ser una figura ligada a la creación de Él pero también víctima de su deseo egoísta de ser venerado*; tres, los

³ Se generó la idea de que la película representaba una alegoría a la biblia y dónde los admiradores eran la humanidad maltratando a la Madre Naturaleza, interpretada por Madre (Jennifer Lawrence) según una explicación detallada por Aronofsky respecto a su intención con la película en el festival SXSW en Austin, Texas.

admiradores simbolizan la visión gnóstica de la humanidad atrapada en la ignorancia y los placeres mundanos, incapaces de alcanzar la gnosis; y cuatro, el Hijo sacrificado alude a Cristo sin ser una figura redentora, sino una manifestación del falso conocimiento que el Demiurgo (Él) ofrece.

Estos argumentos se sostienen con base en un análisis semiótico narratológico de *Mother!* (2017) además de la búsqueda de referentes iconográficos y temáticos. Lo anterior se sustenta con la consulta y revisión de toda la película, el material audiovisual que presenta en comparativa con las creencias gnósticas. Se analiza cada una de las premisas considerando el análisis en los nivel anteriores de la Teoría Semiótica (tres niveles de funcionamiento del signo) de Charles Morris, el nivel semántico y el nivel sintáctico. Además, mediante un enfoque interdisciplinario, que incluyen bases gnósticas, religiosas e históricas. El análisis se complementa con un análisis visual de escenas específicas, utilizando ilustraciones y diálogos de la película como herramientas de interpretación. Por medio de las imágenes y líneas de diálogo se exponen las capas simbólicas que refuerzan las premisas.

Finalmente, todo lo anterior se respalda con base en la consulta de bases gnósticas y referencias de éstas en *Mother!*, como fuente primaria y la revisión de bibliografía y material audiovisual, relacionado con el tema, como fuentes secundarias. Este marco permite profundizar en la comprensión de los símbolos y narrativas que estructuran la historia e interpretar *Mother!* con un criterio más amplio.

Premisa 1. Él es un Demiurgo gnóstico por ser un creador imperfecto, arrogante y egocéntrico que busca adoración desmesurada.

La premisa establece que la figura del poeta o de *Él* (Javier Bardem) representa una figura creadora y al mismo tiempo destructora, también conocida como Demiurgo. “En el ámbito gnóstico, el Demiurgo cumple la función de organizar el mundo físico y se manifiesta como la representación de lo malo, ya que ata al ser humano a las pasiones materiales sin ofrecer una solución divina” (Pérez y Gardey, 2022). En la película, *Él* muestra características como ser egocéntrico y estar obsesionado con la adoración, lo que lo asemeja al Demiurgo de la teología gnóstica. Es visto en ese sentido, debido a que él tiene control sobre el mundo en el que viven los personajes, sus seguidores y Madre (Jennifer Lawrence), incluso su falta de consideración impacta en las acciones de Madre junto con la casa, reflejando la ambivalencia del Demiurgo gnóstico. A continuación, se detallan los argumentos con referencias iconográficas, ideológicas, históricas, religiosas y material audiovisual, que sustentan la Premisa 1.

Primeramente, se define qué es el *gnosticismo*, ya que este concepto abarca las cuatro premisas expuestas en la hipótesis planteada. Para comprender mejor este término, la RAE lo define como una “doctrina filosófica y religiosa de los primeros siglos de la Iglesia, mezcla de la cristiana con creencias judaicas y orientales, que se dividió en varias sectas y propugnaba tener un conocimiento intuitivo y misterioso de las cosas divinas” (Real Academia Española, 2023, definición 1), a la vez, comparte ideas fundamentales del pensamiento filosófico de Platón.

Diversas corrientes han intentado explicar el origen del mundo, la naturaleza y propósito de la existencia del ser humano, de tal modo que en la época de la Iglesia primitiva surgió la corriente del gnosticismo, ofreciendo una visión radicalmente dualista del universo. La creencia de los gnósticos plantea que:

Los seres humanos contienen una parte de Dios (el bien supremo o una chispa divina) en su interior, que ha caído del mundo inmaterial a los cuerpos de los

humanos. Toda la materia física está sujeta a la decadencia, la putrefacción y la muerte. Esos cuerpos y el mundo material, creados por un ser inferior, son por lo tanto malos. Atrapados en el mundo material, pero ignorantes de su estatus, las partes de Dios requieren un conocimiento (*gnosis*) que les informe de su verdadero estatus. Ese conocimiento debe venir de fuera del mundo material, y el agente que lo trae es el salvador o redentor. (Denova, 2021, p. 1).

En segundo lugar, es necesario definir qué es el Demiurgo gnóstico y sus relaciones divinas en esa teología. Para el gnosticismo, el concepto de Dios es complejo y distinto del de las religiones monoteístas tradicionales. La cosmología gnóstica tiene ciertas bases en la filosofía y comparte teorías de Platón y su visión del universo. Según Platón, "dios" (o "el bien supremo") se encontraba más allá del mundo material, siendo perfecto, por lo que no habría sido responsable de la creación de un mundo imperfecto. En su lugar, planteó la existencia de una fuerza secundaria llamada "Demiurgo", la cual fue la encargada de crear la materia y el ámbito físico (Denova, 2021). Este ser es visto como corrupto o defectuoso e incluso maligno que ignora la existencia del verdadero Dios. En el concepto filosófico y en su etimología es, "(del griego *δημιουργός*: literalmente: maestro, artesano; en sentido figurado: creador, hacedor)". (Diccionario filosófico, 1968, definición 1).

En ciertas corrientes, "el Demiurgo es asociado a Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, visto de manera incorrecta por los judíos como el Dios supremo debido a su creación del cosmos, y al considerarse a sí mismo, de manera insensata, como la máxima divinidad" (Piñero, 2007, como se citó en Rivero, 2019, p. 8), mismas características que Él muestra en la película. En otras versiones del gnosticismo, "el demiurgo es asistido por entidades llamadas arcontes, que se definen como los sirvientes o mensajeros del Dios Creador, cumpliendo roles que la humanidad entiende como los de ángeles y demonios" (Ishisaki, 2013, p. 95), que lo ayudan a mantener el control sobre el mundo material y a las almas humanas atrapadas en la ignorancia. En los textos gnósticos de la Biblioteca de Nag Hammadi, el Demiurgo se conoce como Samael, que

significa «dios ciego» o «dios de los ciegos», y en el libro gnóstico apócrifo de Juan se le reconoce como Ialdabaoth, una denominación dada por los setianos, quienes también le atribuían el nombre de Yahvé (Riveros, 2011).

La visión gnóstica de la creación a través del Demiurgo es evidente en *Mother!*, ya que el poeta, muestra un constante deseo de crear, sin importarle el sufrimiento que le provoca a Madre. Este ser arrogante está cegado por su propio poder, haciéndose ver así mismo como el Dios Supremo, pero en realidad es una figura inferior en comparación con la verdadera divinidad, a menudo asociada con la sabiduría o la “Sofía” gnóstica, que en la Premisa 2 es explicada. Aunque crea vida y arte, no es un ser benevolente, ya que su creación está marcada por el sufrimiento y el caos. La casa (el mundo material) es una construcción defectuosa donde la armonía es constantemente interrumpida por el deseo ser adorado por parte de Él.

Creador Imperfecto. Desde el inicio de la película, como se describe en el nivel semántico, Él es quien renueva el ciclo al tomar el cristal, que en el desenlace se desenmascara como un objeto que representa el corazón de Madre, todo con el fin de reconstruir la casa y el paraíso alrededor de ella. Esta es la primera acción de Él en la que se nota su búsqueda de creación, como se visualiza en la Figura 40.

Figura 40
Imagen de escena 1.4

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Él es un creador, no solo por crear a Madre, la casa y al ambiente dentro de ella, sino que también por ser un poeta, en la búsqueda de escribir algo que lo haga ser venerado, se frustra durante el proceso, se obsesiona con una creación perfecta, lo que

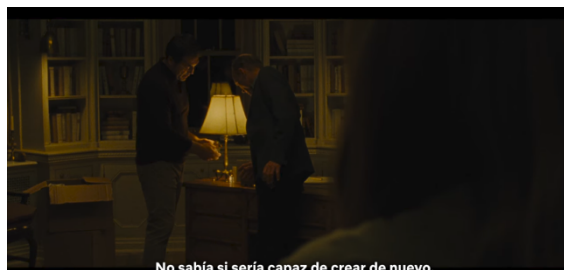
refleja su egocentrismo. En diferentes escenas se nota la desesperación y obsesión de Él por no poder escribir ni tener inspiración, como se observa en las Figuras 41 y 42. Él está representando al Demiurgo porque en la cosmología gnóstica, este ser busca crear, sin embargo, lo hace sin el verdadero conocimiento o gnosis, lo que lo lleva a obtener resultados imperfectos y llenos de sufrimiento. Algunos de los elementos presentados son fundamentales para comprender las connotaciones que se le atribuyen a los personajes principales y por ende, a las motivaciones y causas de su comportamiento y acciones. La piedra de cristal que aparece al inicio y al final de la película, como se visualiza en la Figura 40, tiene un significado relevante, especialmente desde una perspectiva iconográfica y simbólica. Este elemento es nodal, ya que está relacionado con la creación, el ciclo de destrucción y renovación, y sus lecturas son a partir de un marco simbólico cristiano y gnóstico. El cristal es el corazón de Madre y al mismo tiempo el alma de la creación anterior, pues se usa para la reencarnación de Madre. Lo único que Él (Demiurgo) guarda, es ese objeto de gran valor, para comenzar el ciclo de renovación de la historia. La descripción del objeto del Demiurgo de forma poética es presentada en el canto III de *Muerte sin fin*, según Gorostiza (2005) la vida y la muerte forman un ciclo perpetuo, similar a una planta que regresa a su semilla para renacer y perecer incesantemente en un proceso de ‘planta-semilla-planta’ como un bucle (v. 160). Esto muestra la capacidad de Él para poder regenerar su creación después de cada destrucción, al igual que el Demiurgo en la doctrina gnóstica.

Figura 41
Connotación 1

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 42
Connotación 2

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Los gnósticos y Platón comparten una visión dualista del mundo, donde el Demiurgo es el artesano cósmico, o bien “El artesano del cielo y de cuanto hay en él

dispuesto todo con la máxima belleza con que es posible construir tales obras”. (Platón como se citó en Ferrer, 2022), es por ello que Él crea todo a partir del amor que toma de Madre, el cual emana de su corazón, mismo que resulta ser la piedra de cristal preciosa con la que renueva el ciclo, objeto que aparece al inicio de la película y al final de ella, marcando un ciclo infinito.

Incluso después de la muerte de Hijo Menor, el rompimiento del cristal que era muy especial para Él y el desastre ocurrido en el funeral, la inspiración llega a Él cuando Madre le revela que está embarazada y su obsesión con crear se mantiene en él, es por eso que sin importarle estar desnudo (Figura 43), se apresura a escribir su mejor libro, el cual, es un éxito.

Figura 43
Imagen de escena 16.1

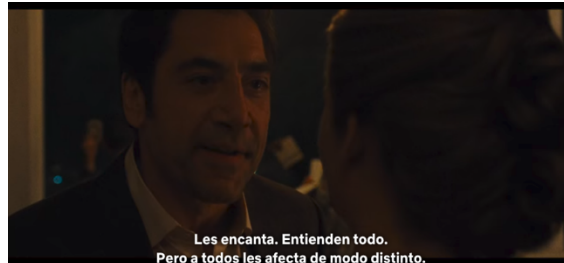

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Durante toda la película, Él exhibe una conducta obsesiva con la creación y el reconocimiento de su obra, lo que refleja su fijación por crear y dominar. Para los gnósticos, la biblia fue inspirada y escrita bajo la influencia del Demiurgo. Una referencia a la biblia notable es que Él es una representación de esta entidad es que fue después de que Mujer y Hombre irrumpieron en la casa (El Edén), quebraron el cristal precioso (comieron del fruto prohibido), Hijo Mayor asesinó a Hijo Menor, (Caín mató a Abel), en el funeral el lavabo se rompió y salió agua en diferentes tuberías de la casa (El diluvio), y al enterarse que Madre estaba embarazada, entonces Él recibió la inspiración para escribir la obra por la cual fue adorado por toda la humanidad. Es curioso, que las personas que llegaban a la casa admirando la obra del poeta, expresaban que sentían

que las palabras plasmadas en ese libro eran escritas especialmente para ellos, y a cada uno les afectaba de diferente manera, como se observa en la Figura 44.

Figura 44
Imagen de escena 15.3

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Los gnósticos interpretan que las escrituras del Antiguo testamento, donde se narran acontecimientos como los mencionados anteriormente, específicamente en el evangelio de Judas, son un reflejo de las acciones y la voluntad del Demiurgo, al que identifican con el Dios Yahvé (Jehová) de la tradición judía, denominado también Yaldabaot en otros textos barbelgnósticos, (Piñero, 2007) y que esos escritos ayudan a acceder a la gnosis, un conocimiento esotérico y revelador, sin embargo, no todo el escrito bíblico es inspirado directamente del Dios Supremo.

Una escena más que demuestra su nivel de superioridad presentado como un ente divino es en el incendio final de la casa (Figura 45). Madre decide destruir todo su hogar junto con ella, y es en el horno del sótano cuando Él sale intacto del incendio, reflejando su supremacía e inmortalidad al igual que un Dios.

Figura 45
Connotación 3

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

En el gnosticismo se describe el origen y autoridad del Demiurgo a partir de que:

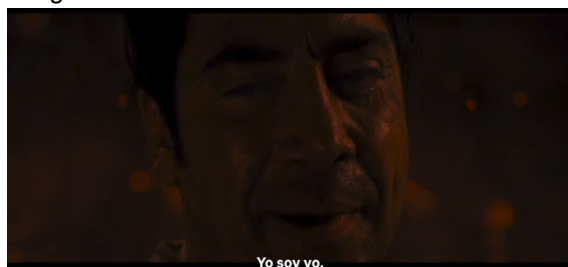
“El tratado Origen del mundo ofrece una etimología fantasiosa: Pistis Sofía deseó que aquel ser carente de espíritu se configurara como una semejanza y que señoreara sobre la materia y todas sus potencias. Acto seguido se manifestó en primer lugar un arconte salido de las aguas, parecido a un león y andrógino, poseedor de un gran poder, pero ignorante de dónde procedió”. (Piñero, 2007, p. 1).

Las características de ese arconte describen al Demiurgo, que como se mencionó anteriormente, también se le denomina Yaldabaoth. La narrativa resalta el contraste entre poder e ignorancia, reflejando la visión mística de la relación entre lo material y espiritual, misma que muestra Él en *Mother!*

El fuego es un elemento nodal en esta escena, ya que, como se mencionó, el Demiurgo es visto como un artesano que utiliza el fuego para dar forma al mundo material y al mismo tiempo purificarlo, de esta forma, el fuego significa la renovación del ciclo y es una señal de la incapacidad del Demiurgo de construir un mundo perfecto para evitar hacer una historia cíclica. El fuego se define como “símbolo de vida en el sentido natural, y sobre todo, sobrenatural, es el elemento más sutil, pero se encuentra tanto en el más alto de los cielos como escondido en el interior de la tierra” (Encyclopedia Herder, 2017). En la figura 45, el fuego inunda el plano medio de Él, y no le causa ningún daño por ser un elemento que él puede manejar por ser el artesano. En el apartado *Búsqueda de adoración*, se profundiza acerca del significado de este elemento.

En la última secuencia, Él se expone a sí mismo como Dios, pues Madre, curiosa por saber porque el incendio no le había causado ningún daño, le pregunta qué es él y él responde “Yo soy yo” (Figura 46).

Figura 46
Imagen de escena 17.1

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Los valentinianos, seguidores de Valentín, un influyente maestro gnóstico del siglo II d.C. exponen un pasaje del Magno Aconte donde revelan la deidad del Demiurgo:

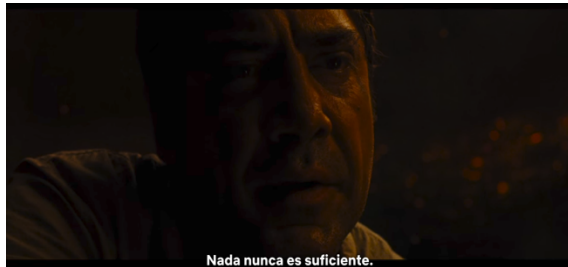
“Y actuando ella (= Sophia), creía él (= el demiurgo hebreo) hacer por sí propio... la creación del mundo. Por donde comenzó a decir: Yo soy el Dios, y fuera de mí no hay otro” (Orbe, 1968, p. 355).⁴

Desde el inicio, con la colocación del cristal en su aparador, se visualiza la regeneración de la casa, lo mismo ocurre al final de la historia, después de que Él toma el amor de Madre (su corazón) y reinicia el ciclo, mismo que el Demiurgo gnóstico realiza, ya que, al ser su creación un caos, es semejante a una prisión de la que la humanidad no puede escapar, la única forma de salir es alcanzando la gnosis, la cual solo puede ser liberada por medio de un Cristo, ya que la gnosis “denota la idea de libertad y salvación, así también sugiere la noción de poder, de conquista y de control” (Mead, 2007, p. 12) y a pesar de que cada ser humano tiene una chispa divina que proviene del Pleroma (plenitud= reino espiritual divino), las almas han olvidado su verdadera naturaleza, por lo que no pueden regresar al Pleroma y liberarse de las limitaciones del mundo material del control del Demiurgo y sus Arcontes. Por lo que, Él, es un creador que encierra a los

⁴ Del latín: Hi autem hunc quidem (= fabricatorem mundi) lahis fructum dicentes et animale cum vocantes, dtcentem quoque: 'Ego su m Dcus et praeter me non cst alius Deus'; mentiri eum dicentes...”

seres humanos en una historia cíclica porque para él nunca es suficiente, como se observa en las Figuras 47 y 48.

Figura 47
Imagen de escena 17.2

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 48
Imagen de escena 17.3

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

En el Apócrifo de Juan, libro que siguen los creyentes del gnosticismo, se habla sobre el Pleroma, al cual solo se puede llegar por medio del conocimiento que brinda la Suprema Inteligencia, el texto expone así:

“Yo suprema Inteligencia perfecta del todo, me transformo en mi simiente. Preexistió y voy por todos los caminos. Yo soy la abundancia de luz, el pensamiento del Pleroma [...] Quien me oiga que se levante del sueño profundo [...] Yo soy la Inteligencia suprema de la pura luz [que] evita el sueño profundo y el lugar abismal del infierno”. *Apócrifo de Juan*: 30-31. (Pagels, como se citó en Payan, 2019).

A pesar de que los humanos busquen llegar al Pleroma, jamás lo lograrán por la intervención inicial, cíclica y eterna del Demiurgo, que por su egocentrismo, fallará una y otra vez en su creación del mundo material, evitando que el camino para llegar a la gnosis, es decir, el Cristo, cumpla una misión redentora para la humanidad, como se muestra en el final e inicio de *Mother!*

Búsqueda de Adoración. Él exhibe una clara arrogancia y marcado ego, rasgos que son fundamentales para entender su personaje como una figura creativa y destructiva dentro de la narrativa. Él es un poeta obsesionado con la adoración, ya que busca desesperadamente la aprobación y el reconocimiento de sus seguidores. Su

arrogancia se refleja en la necesidad insaciable de recibir adoración de los lectores de su obra. Su deseo de ser admirado crece cuando Hombre llega a su casa diciendo que lo admira (Figura 49) y Él de buena manera lo recibe a hospedarse en su hogar sin consultarle a Madre.

Figura 49
Imagen de escena 12.2

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Durante el transcurso de la historia, Él muestra que no se interesa en las necesidades ni peticiones de Madre, la abandona en sus momentos de angustia, solo se enfoca en sus obras, sus escritos y sus acciones hacia con los demás, minimizando los sentimientos de Madre. Esta actitud de arrogancia desmedida demuestra que su propia percepción y deseos son más importantes que los de Madre. Este tipo de situaciones se observan en ciertas escenas, después de la muerte de Hijo Menor, Él abandona a Madre y la deja sola en la casa a pesar de que ella muestra el temor que tiene porque Hijo Mayor regrese a hacerle daño, sin embargo, el prefiere ayudar a los extraños (Figura 50). Esa misma necesidad de ver por los demás en lugar de Madre se observa después del funeral, cuando las tuberías de la casa se rompen y provocan un caos de aparente inundación, aún observando la actitud de desesperación de Madre, Él le pide a los invitados que no se vayan (Figura 51), ya que durante todo ese momento lo estuvieron adulando. Es en estas ilustraciones donde se refleja como Él desea mantener las almas de su creación atrapadas en el mundo, es a través de estos diálogos donde se involucra el fuego como nodal, a pesar de que no está presente ni se menciona, se involucra al significar que en el incendio de la casa con todos los admiradores de Él es una forma de gnosis que revela la verdad sobre el mundo y del Demiurgo, haciendo visible las

imperfecciones de ambos sujetos para que en una metáfora las almas puedan ser liberadas.

Sobre las consideraciones morales y emocionales de Madre, Él antepone su deseo de ser adorado por sus obras, reflejando su arrogancia, exigiendo adoración como el Demiurgo, sin reconocer sus propios defectos. En lugar de preocuparse por su pareja o el mundo que destruye a su alrededor, su principal objetivo es ser reverenciado por su trabajo, al igual que la imagen del Demiurgo, exige ser un ser con reconocimiento desmesurado. Aparentemente nadie nota esa característica de Él, ni siquiera sus adoradores, solo Madre, como se ve en las Figura 52 y 53.

Figura 52
Imagen de escena 18.2

¡No! No se trata de ellos. Se trata de ti.

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 50
Imagen de escena 12.3

Cierra las puertas.
Volveré en cuanto pueda.

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 53
Imagen de escena 19.1
Plano Punto de vista de Madre

Mira, te dejó su marca. Él te marcó.

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 51
Imagen de escena 18.1

No se vayan. Cerraré la llave.

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

En la Figura 53 se visualiza cómo los seguidores de Él lo adoran ciegamente y cómo eso lo satisface profundamente, incluso cuando el caos está en pleno apogeo. Su deseo de ser amado y adorado está por encima de cualquier consideración, ya sea de Madre o de sus admiradores. El egocentrismo de Él lo hace ver cómo un ser incapaz de

empatizar con los demás, enfocado únicamente en su satisfacción y en su rol como creador.

Al escribir su nueva obra, permite que los admiradores ingresen a su hogar sin importar el daño que causan a Madre, a su hijo o a su casa, Él solo muestra la gran necesidad de creación artística por encima de todo, incluso el amor de Madre. La falta de control de Él hacia sus admiradores es un reflejo del Demiurgo, ya que no logra controlar la violencia que sus seguidores causan en nombre de su devoción y agradecimiento, lo que lo coloca como un Dios incompleto. Una parte esencial del egocentrismo de Él es su capacidad para ver la destrucción como un medio para continuar creando. Cuando su Hijo recién nacido es sacrificado por los seguidores que lo veneran, Él no muestra dolor, sino un interés en lo que representa el sacrificio de Hijo para su obra más que en el dolor y enorme trauma que sufre Madre. Él toma en poco el sacrificio del hijo, y evita la redención de la humanidad por medio de él, solo toma el dolor de Madre como herramientas para su propia realización creativa y adoración desmesurada (Figura 54).

Figura 54
Imagen de escena 20.1

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Esta premisa implica que la película *Mother!* no solo representa una narrativa sobre la creación artística, sino que también es una crítica y reflejo de una ideología de creación gnóstica respecto al mundo material y al Demiurgo, una figura que busca poder y adoración por medio de su creación. Después de analizar los comportamientos de Él, queda claro que él no solo es un artista o poeta, sino que representa un símbolo de

desequilibrio y arrogancia del creador gnóstico. El rol de Él es una metáfora filosófica del caos y la imperfección inherente a la creación del Demiurgo, aportando una dimensión crítica sobre la relación entre creador y creación.

De esta manera, se argumenta la Premisa 1, desarrollando los vínculos claros entre el personaje de Él y la figura del Demiurgo en el gnosticismo, a través de la exploración de su carácter, acciones y sus efectos en el contexto de la película.

Premisa 2. Madre encarna la figura de Sofía, la sabiduría divina caída en el mundo material por ser una figura ligada a la creación de Él pero también víctima de su deseo egoísta de ser venerado.

Es importante conocer el rol que desempeña Madre en el mismo ámbito religioso que Él, puesto que se vinculan sus representaciones según las iconografías religiosas, las ilustraciones proporcionadas por Aronofsky y todo el lenguaje cinematográfico aplicado para posicionar a Madre como el eje principal de la historia.

Priomordialmente, se deben definir los conceptos establecidos en la premisa para desglosar los argumentos que la sustentan. Se comprende el concepto de Sofía como una manifestación divina de la sabiduría que desciende al mundo material, simbolizando la desconexión de espíritu respecto al reino celestial. En varios sistemas gnósticos se afirma que:

An important role is played by the Æon Wisdom — Sophia or Achamoth. In some sense she seems to represent the supreme female principle, as for instance in the Ptolemaic system, in which the mother of the seven heavens is called Achamoth, in the Valentinian system, in which *he ano Sophia*, the Wisdom above, is distinguished from *he kato Sophia*, or Achamoth, the former being the female principle of the noumenal world, and in the Archotian system, where we find a "Lightsome Mother" (*he meter he photeine*), and in which beyond the heavens of the Archons is *he meter ton panton* and likewise in the Barbelognosis, where the female Barbelos is but the counterpart of the Unknown Father, which

also occurs amongst the Ophites described by Irenaeus⁵. [El Eón Sabiduría, conocido como Sofía o Acamoth, desempeña un rol clave. En algunos casos parece simbolizar el principio femenino supremo, como en el sistema ptolemaico, donde la madre de los siete cielos es llamada Acamoth. En el sistema valentiano, se distingue entre la *he ano Sophia*, la sabiduría superior, y la *he kato Sophia* o Acamoth, el principio femenino del mundo noumenal, y en el sistema arctoiano, aparece la figura de la “Madre luz” (*he meter he photeine*), situada más allá de los cielos de los Arcones como “la madre de todo” (*he meter ton panton*), de manera similar, en la gnosis de barbelo, la figura femenina Barbelos es la contraparte del Padre desconocido, un concepto también presente en los Ofitas descritos por Ireneo]. (Arendzen, 1909).

En la cosmovisión de la gnosis cristiana, Sofía es una representación femenina del Dios verdadero y al mismo tiempo es equivalente al alma humana, en la misma ideología se establece que:

Los gnósticos sostenían que ella era la *sicigia* (eón divino gemelo femenino) de Jesús (es decir, la Novia de Cristo) y el Espíritu Santo de la Trinidad... Sophia es el Eón más bajo, o expresión antrópica de la emanación de la luz de Dios... Se considera que ella ha caído en desgracia de alguna manera, al hacerlo creando o ayudando a crear el mundo material. (Academia Lab, 2024, párr. 2).

Sería extraño afirmar que Madre representa a la madre naturaleza, por el hecho de que ella es quién restauró y cuida de toda la casa, sin embargo, ya que es difícil relacionar cómo es que de ella emana el amor que necesita Él para renovar el ciclo, al ser una supuesta crítica a la destrucción del ser humano en relación con la religión aparentemente cristiana. Es por ello, que en esta premisa se relaciona directamente con la ideología gnóstica, pues el hecho de que Él necesita su amor y en repetidos diálogos

⁵ Against Heresies III. 7. 4. [Contra las Herejías III. 7. 4].

plantea que Madre es su inspiración y el sujeto por el cual creó todo se interpreta directamente a Él como el Demiurgo y a Madre como Sofía.

Al ser la definición de Dios complicada y variada, Sol (2016) dice que los gnósticos tienen la creencia de que del Uno (Dios) emanan ciertas figuras conocidas como eones, que juntas forman el Pleroma, una región superior espiritual a la que anhela llegar el creyente gnóstico (p. 228). En el gnosticismo, la creación material es vista como una caída desde el reino espiritual, debido a que, según Sol (2016), una de estas figuras es Sofía, que significa sabiduría, este eon es el último de los que se surgen de Dios y se separa del Padre y los demás eones para buscar al Padre cuando no ha sido voluntad de él ser conocidos por sus eones, este error o pecado causa la salida efímera de Sofía del Pleroma y provocando el nacimiento del Demiurgo proveniente de ella. Al estar ligada al proceso de creación del mundo, Sofía se vuelve en víctima de la separación del mundo espiritual y del material creado por el Demiurgo, quien por ser egoísta, termina lastimando a Sofía en todos los aspectos.

De acuerdo con la historia de la Pistis Sofía:

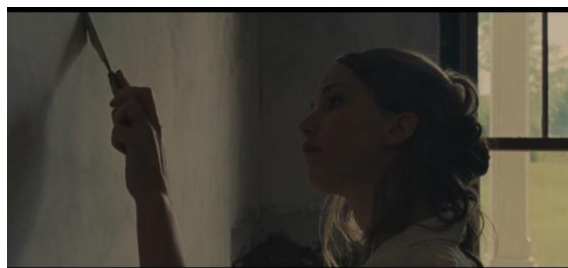
Sofía, hija de Barbelo, vivía originalmente en el cielo más alto, el cielo número trece, pero fue seducida por el demonio Autades por medio de un rayo de luz, que ella tomó equivocadamente por una emanación del Primer Padre. Autades de esta manera la tentó al Caos más abajo de los doce eones, donde quedó presa por los poderes del mal. Según estas ideas, la materia es el fruto del pecado de Sofía; esto no era otra cosa que una novedad valentiniana; en las especulaciones más antiguas la existencia de la materia se presupone tácitamente eterna con el Pleroma y a través de su pecado, Sofía cae del reino de la luz al caos o reino de la oscuridad. (El Mito de Sophia, 2013, párr. 35).

Por estos conceptos y definiciones es que Madre/ Sofía llegan a un final devastador tanto en la visión gnóstica, como en la historia de Aronofsky.

Dualidad de Madre y Sofía. Ambos sujetos son figuras creativas y sacrificadas, las dos están ligadas a la creación del mundo material, Madre por Él y Sofía por el Demiurgo, y a la vez son víctimas de todo el proceso y la finalización para la renovación continua.

Madre es una creadora también vinculada en todo momento a Él, ella se encarga de reparar toda la casa, perteneciente a Él, ella la sostiene y aún en los momentos de destrucción de los admiradores ella se esfuerza por cuidar de su hogar. En la Figura 55, el esfuerzo de Madre por restaurar la casa es visible, ella se dedica al mantenimiento de la casa, mientras Él solo intenta terminar de escribir su nuevo libro. Estos actos sugieren la profunda devoción y responsabilidad de Madre hacia la creación y el equilibrio de su entorno.

*Figura 55
Denotación 11*

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Incluso Él, reconoce frente a sus admiradores, entre ellos, Hombre, quien es la primera persona que invade su casa, que Madre se esfuerza arduamente en mejorar y cuidar las condiciones del entorno en el que viven, como se observa en la Figura 56. Él menciona que Madre le dio vida a toda la casa de nuevo, justo después de mostrarle la piedra preciosa de cristal a Hombre, es importante destacar que Él no permitió que Hombre tocara el objeto preciado en ningún momento, pues también es la representación de la vida. En un contexto bíblico, el cristal es una representación análoga al Árbol de la Vida, objeto que se menciona en el Génesis y en el Apocalipsis, curiosamente el primer y último libro de la Biblia. “Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también el *árbol de vida* en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal” (Reina Valera, 1960, Génesis 2:9). Este objeto es nodal y se

relaciona con Madre y a la vez con el gnosticismo debido a que para los gnósticos, el Árbol de la Vida está vinculado a la sexualidad. En la película, después de que Mujer y Hombre invaden la habitación de Él, la cual era prohibida sin su consentimiento, y rompen el cristal, es que según Alby (2017), en este marco simbólico-mitológico, se presenta la figura del Árbol de la Vida asociada a Eva (Mujer) y su implicación sexual fue reconocida tanto por los gnósticos como por los Apologetas, Clemente de Alejandría y el encratita Casiano (párr. 1).

Los colores de las escenas que aplica Aronofsky, incluidos en su paleta de colores y en la luz de ambientación son de tonalidades más cálidas que el resto de la película, a pesar de que en su mayoría los tonos fríos predominan, en los momentos donde Madre no es afectada por las acciones de Él, la pantalla se ilumina con calidez, como se observa en la Figura 56.

Figura 56
Connotación 4

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

El contacto recurrente de Madre con las paredes de la casa es un acto de la conexión profunda que tiene ella con la casa, haciendo al personaje principal y a este elemento nodal como uno mismo. Como en el gnosticismo, la casa es una extensión de Madre misma, pues al tocar las paredes, ella percibe el estado interno de su hogar, creando una unidad simbiótica entre ella y su entorno. Este acto se observa en la Figura 57.

Figura 57
Denotación 12

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Cuando Madre toca las paredes, éstas laten y reaccionan, lo que muestra la vitalidad de la casa como si fuera un organismo vivo, pues al igual que los personajes, respira y evoluciona. El sonido resalta en los temblores que sacuden la casa y en las grietas que se hacen en la casa conforme la historia empeora. La casa es un elemento nodal y también es representada dentro del animismo, pues se entrelaza como un objeto religioso, ya que puede ser vista como una iglesia donde todos los admiradores de Él acuden por busca de redención y culto, sin embargo, este espacio interior es tan destructivo que se convierte en una crítica a ciertas organizaciones religiosas. El animismo es una “creencia que atribuye vida anímica a todos los seres” (Real Academia Española, 2023, definición 2) y una “creencia en la existencia de espíritus que animan todas las cosas” (Real Academia Española, 2023, definición 3).

Al tener un vínculo demasiado fuerte como se muestra en la película, es evidente que Madre y la casa forman parte de una misma esencia, así que lo que afecta a la casa también trae consecuencias a Madre, ella es la fuente de vida y orden del hogar, por lo que sufre debido a los actos dañinos progresivos por parte de Él. En la secuencia de la primera intrusión a la casa, Madre presenta síntomas de malestar, como estrés, mareo, sudor y dolor en el pecho, por lo que recurre a disolver un polvo amarillo en un vaso de agua y beberlo (Figura 58).

Figura 58
Connotación 5

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Es peculiar, como en repetidas ocasiones, este elemento sirve como calmante para Madre y ninguna escena se indica el nombre de lo que ella consume. A partir de la característica más notable, se analiza el color, el amarillo. En el contexto gnóstico, es necesario destacar qué representa este color dentro de esa corriente, el color amarillo está relacionado con la inteligencia espiritual y la capacidad de discernimiento, habilidades esenciales para comprender los enigmas del universo y descubrir la verdad espiritual oculta tras las apariencias terrenales. Según, Aprender Gnosis (2024), “este color puede representar la transmutación de las sombras del ego hacia la luz de la conciencia despierta” (párr. 6). De esta manera, lo que consume Madre es una referencia a su capacidad de sabiduría e inteligencia para mantenerse bajo calma durante cada suceso que sacudía la casa y su bienestar.

Sofía/Madre Destruída por el Demiurgo/ Él. A lo largo de la película, Él, busca reconocimiento y devoción de los lectores de su obra, al grado de que descuida y abusa de Madre para aumentar su ego. Con la llegada de los intrusos a la casa, poco a poco, Darren Aronofsky, lleva al espectador a comprender la conexión de Madre con su hogar y los efectos que los intrusos provocan, todo esto por medio de planos y plantas de cámara que transmiten sensaciones e ideas que en ocasiones, desconciertan al público. La irrupción de Mujer y Hombre, además de la muerte de Hijo Menor por parte de Hijo Mayor desata, por un momento, el abandono de Él y la soledad de Madre en la casa, es en ese instante cuando Madre se dedica a limpiar la sangre derramada en el suelo y encuentra un agujero con sangre en el suelo (Figura 59), Madre se inmiscuye en el

sótano, halla el pasadizo oculto y poco después, el foco que ilumina esa pieza revienta en sangre (Figura 60).

Figura 59
Imagen de escena 21.1

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 60
Imagen de escena 21.2

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

En la Figura 59, se observa un plano detalle, donde el centro de la imagen es el agujero que visualmente conduce al sótano, se interpreta éste como un símbolo de la entrada del pecado por causa de la obra, misma que fue creada por el Demiurgo. Se interpreta de esa forma, ya que solo cuando suceden actos en los que se afecta a Madre directa o indirectamente es cuando el manchón de sangre crece o decrece, en este caso, el manchón creció e hizo un agujero hacia el sótano, el cual es una representación del infierno. En cambio, cuando Madre le dice a Él que está embarazada, el manchón desaparece, simbolizando una redención a través del hijo. Sin embargo, al concluir la cinta, el sacrificio del hijo no fue suficiente para una redención de pecados, por lo que el agujero y la sangre crecen grandemente. En estas secuencias, Madre presenta los malestares que alivia con el polvo amarillo diluido en agua, mencionado anteriormente.

El estallido de la bombilla, en la Figura 60, representa como los actos del Demiurgo agotan poco a poco a Madre, explotándola sin reconocer su verdadera naturaleza divina. Después de esta secuencia de caos y tensión, Madre tiene alivio en los brazos de Él cuando vuelve a casa, ella nuevamente se siente segura, en escenas más adelante, llegan más intrusos a la casa, y nuevamente, son invitados de Él sin que Madre supiera nada. Él no la toma en consideración, ni lo que le preocupa ni sus necesidades, ni siquiera su opinión al ser ella parte de la casa. Al igual que Madre, Sofía sufre explotación y eventual destrucción por parte del Demiurgo y su mundo material

creado a mano de él. Madre es víctima del deseo de Él de ser venerado, aún después del desastre de la muerte de Hijo Menor, Él se preocupó más por su buena imagen para ser adorado por los asistentes al funeral que por la protección de lo que él ha creado y lo que Madre ha reconstruido (Figura 61). Madre, al igual que Sofía, es relegada y finalmente destruida, atrapada en una relación de poder desigual donde su ser es ignorado y pisoteado.

Figura 61
Imagen de escena 18.3

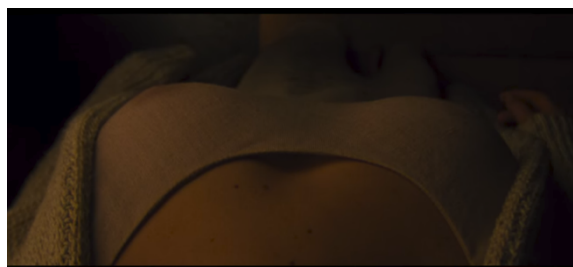
Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Los planos que utiliza Aronofsky, ayudan a determinar que toda la historia gira alrededor de Madre, la aplicación de planos ‘point of view’ o ‘punto de vista’ (Figuras 62, 63, 64 y 65). En estos recuadros, los ángulos altos transmiten vulnerabilidad, pues en esas cuatro escenas, Madre está expuesta en cierto modo, lo que refleja su estado emocional y su rol central. Los planos detalle dirigidos al pecho y abdomen de Madre permiten al espectador experimentar el mundo que ella vive a través de su perspectiva, lo que crea una conexión emocional intensa y única con ella.

En otros planos, la planta de cámara se posiciona colocando en la imagen el dorso de Madre (Figuras 56 y 60), los paneos horizontales y verticales siguen su mirada en todo momento, lo que da a entender que ella es el personaje principal, el cual se ve afectado por todo lo que sucede a su alrededor. En el gnosticismo, Sofía es afectada gravemente por todo lo que el Demiurgo comete en su mundo natural. La posición de la cámara cambia dependiendo de la situación que atraviesa Madre, los ángulos bajos se muestran cuando Madre está en aparente control de la situación o resistencia, sin

embargo, los ángulos altos aparecen cuando ella se muestra vulnerable, lo que ayuda a reforzar el reflejo de su estado emocional.

Figura 62
Plano Punto de vista 1

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 64
Plano Punto de vista 3

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 63
Plano Punto de vista 2

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 65
Plano Punto de vista 4

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Con el avance de la película, no solo el estado emocional de Madre es afectado, también su bienestar físico, la invasión a la casa y los ataques físicos a ella son inevitables, pues la única persona que es capaz de frenarlos no lo quiere hacer porque prefiere que lo exalten y adoren. La destrucción de Madre es análoga a el trágico destino de Sofía, puesto que el Demiurgo no reconoce la esencia divina de Sofía ni mucho menos su sabiduría. En el clímax de la película, el bienestar de Madre junto con el de su hijo es puesto es peligro por causa de los invasores (Figura 66), momentos antes ella planea salir de la casa y huir, sin embargo, Él se lo impide, guiándola hacia los interiores de la casa, de modo que su ‘amor’ no salga de su creación material (Figura 67). De acuerdo con la hipóstasis Sofía⁶, “La figura femenina, con sus múltiples rostros, encarna el tema

⁶ Proverbios 1-9

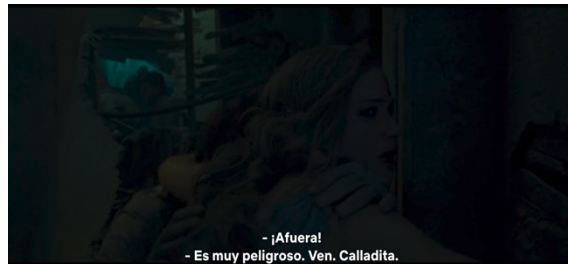
decisivo del poema: la búsqueda amorosa como único camino para la plenitud del conocimiento y, por lo tanto, de la vida” (Schiavo y Lago, 2007, p. 10).

Figura 66
Imagen de escena 14.2

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 67
Imagen de escena 14.3

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

La devastación de Madre se intensifica cuando, después de dar a luz a un hijo (símbolo de creación pura y posible redención para obtener una creación buena), Él permite que su propio hijo sea sacrificado y consumido por sus adoradores, porque era tanta su admiración que buscaban a toda costa conservar algo de Él, todo ello representa de manera directa el ciclo de muerte y renacimiento que caracteriza al universo material según la perspectiva gnóstica. Madre es violentada brutalmente (Figura 68) por todos los admiradores de Él con el fin de matarla, sin embargo, Él llega a detenerlos.

Figura 68
Imagen de escena 15.4

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

En la secuencia final, Madre le expone a Él que nunca le correspondió el amor que ella demostraba (Figura 69), pues solo se aprovechó de todo lo que ella podía darle y hacer por él (Figura 70). Es interesante, ya que el rol de Madre como partícipe de la restauración de la creación fue con el uso de su amor tomado directamente de su corazón

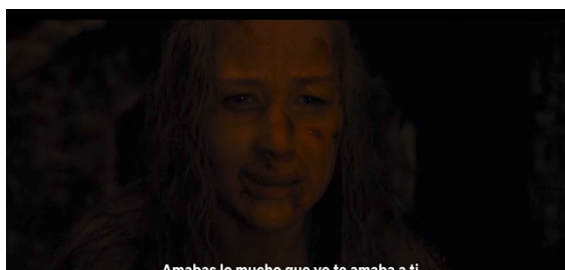
(el cristal). Según los valentianos en El Mito de Sophia (2013), “Sofía concibe una pasión por el mismísimo Primer Padre, o mejor, bajo pretexto de amor intenta conocerlo, al Incognoscible, y comprender su grandeza” (párr. 35). Es por ello, que de ella emana el amor, mismo que Él toma para renovar su ciclo.

Figura 69
Imagen de escena 17.4

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 70
Imagen de escena 17.5

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

El desenlace de Madre ocurre cuando es devorada por el fuego, liberando su esencia vital, haciendo eco de la historia de Sofía, quien se agota debido al dolor de estar prisionera en la materia. Este momento final representa la caída y el sacrificio de la sabiduría divina en un mundo defectuoso. Sofía, como el más joven de los eones, en Pistis Sophia, busca ascender amorosamente hacia el Padre, que a pesar de no ser mal intencionado, termina siendo “una falta de prudencia, exceso de confianza en sí misma que trae inesperadas consecuencias, la ruptura del equilibrio de la entrega pleromática y ... deficiencia amorosa hacia su consorte por un exceso de amor imprevisto y frustrado hacia el Padre” (García, 2012, p. 9). Es por ese motivo, que el amor no es suficiente, pues es impuro y corrompido por la imprudencia de Sofía y la obsesión de veneración del Demiurgo. El ciclo del Demiurgo se tiene que renovar infinitamente.

Creación y Sacrificio de Madre. Madre es copartícipe del Él para su creación, ya que en dos momentos muy importantes de la historia, la editora de Él, se dirige a Madre como ‘la inspiración’, pues a partir de lo que ella realiza en su hogar y el bebé que lleva en su vientre fue que el poeta recibe inspiración para crear su libro más famoso. En la primera aparición de este diálogo, la editora se muestra con una actitud amable y de agradecimiento aparente hacia Madre, la luz de la imagen es cálida y amarilla (Figura

71), lo que crea una atmósfera íntima y acogedora, además el rostro y gesticulación de la editora es amigable, incluso su tono de voz es suave. En la segunda ocasión (Figura 72), las tonalidades de la escena cambian, se reflejan luces frías, proyectando una sensación de desapego, dureza y crueldad. El rostro de la editora no muestra compasión, pues busca la destrucción de Madre y a pesar de que dice el mismo diálogo su tono de voz es más fuerte y transmite un sentido de vacío.

Figura 71
Iluminación y ambientación 1

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 72
Iluminación y ambientación 2

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Madre es la musa, ya que encarna la esencia creativa, siendo la fuente de vida y energía que impulsa el arte y el proceso creativo del poeta. Él, como Demiurgo gnóstico, es un creador imperfecto que depende de la energía de Madre para mantener su inspiración y seguir creando, aunque no la valore completamente. El libro que Él escribe, proyecta la historia que los personajes están viviendo, y en una visión de Madre al leerlo por primera vez, ella visualiza la casa quemada y restaurada mientras ella toma de la mano al poeta en todo momento (Figuras 73 y 74), lo que manifiesta su prioridad e importancia como parte de la creación de Él.

Figura 73
Imagen de escena 18.3

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 74
Imagen de escena 18.4

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

En la película, Él no puede crear sin la presencia de Madre, necesita algo que provenga de ella. Incluso después de poner a Madre en su límite, Él le suplica que no se vaya, porque aún necesita de ella (Figura 75). Por esta razón, después de recibir adoración por parte de sus lectores, destruye el orden que Madre creó y toma de ella su corazón, es decir, el cristal que representa el amor de Madre. Según los mitos gnósticos, “El Demiurgo procede a crear el mundo físico en el que vivimos, ignorando a Sophia, quien sin embargo logra infundir alguna chispa espiritual o *pneuma* en su creación” (Academia Lab, 2024, párr. 4). El sacrificio de Madre es parte de la inspiración de Él, al final, Madre es consumida por el fuego junto con la casa (Figura 76), justo después de que Él toma el amor directamente de su corazón (Figura 77), de tal manera que él extrae su esencia para crear de nuevo.

Figura 75
Imagen de escena 20.2

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 76
Imagen de escena 17.6

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 77
Imagen de escena 17.7

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

El cristal es un elemento nodal ya que, cuando Mujer lo rompe se marca el fin de un ciclo y es el segundo acto de la película en el cual todo se desmorona alrededor de

Madre, Él toma su corazón y lo coloca en su repisa para crear nuevamente todo desde el principio de la historia. En términos iconográficos, el corazón y el cristal se entrelazan, representando el sacrificio como núcleo de la creación (una chispa creativa), donde Madre debe morir para que Él pueda crear nuevamente. Este sacrificio evoca el mito gnóstico de Sofía, cuya caída en el mundo material es imprescindible para que el Demiurgo siga con su creación. Aunque Él encuentra inspiración en ella, también la consume y la aniquila en su afán de ser venerado y reconocido, lo que la transforma en el origen tanto de su creatividad como de su ruina. La caída de la sabiduría divina en el mundo material se refleja en su sacrificio, lo que convierte a Madre en el eco gnóstico.

Premisa 3. Los admiradores simbolizan la visión gnóstica de la humanidad atrapada en la ignorancia y los placeres mundanos, incapaces de alcanzar la gnosis.

La humanidad en la película es ignorante de sus acciones y destructiva, a pesar de haber leído la gran obra de Él, esto ocurre debido a que Él es un creador imperfecto y el efecto que causa su obra en sus lectores continua siendo defectuoso. Este hecho simboliza el estado caído de los seres que habitan el mundo material, por medio de su comportamiento caótico y violento en la casa, también refleja la visión gnóstica de la humanidad, donde los seres humanos están atrapados en la ignorancia y los placeres mundanos, incapaces de alcanzar la gnosis, es decir, el conocimiento verdadero que libera el espíritu de este ciclo.

Metáfora de los Admiradores y su Ignorancia Espiritual. Inicialmente, es necesario definir cuál es la visión gnóstica acerca de la humanidad. Según el texto gnóstico, Pistis Sophia, en el capítulo 141:

Los discípulos imploran a Jesús misericordia para los pecadores.

Y cuando los discípulos oyeron esto se prosternaron venerando al Maestro y le dijeron: "Ayúdanos Señor y ten misericordia de nosotros para que podamos ser salvados de estos castigos inicuos designados a los

pecadores. ¡Ay de ellos, Ay de los hijos de los hombres! porque andan a tientas como el ciego en la oscuridad y nada ven. Ten misericordia de nosotros Oh! Señor, por la gran tiniebla en que nos encontramos. Y ten misericordia por toda la humanidad, porque ellos acechan en espera de sus almas, como leones por su presa, para tenerlas prestas como alimento para los castigos de sus arcontes a causa del olvido y la ignorancia que hay en los hombres. Ten misericordia de nosotros nuestro Señor, nuestro Salvador, ten misericordia de nosotros y sálvanos de este gran adormecimiento”. (Aun, 2007, capítulo 141, párrafo 1).

El libro describe a una humanidad atrapada en un estado de ignorancia espiritual alineada con su verdadera naturaleza divina. Al ser una creación del Demiurgo, que es imperfecto, esto convierte a la existencia terrenal en una experiencia de caos, placeres del mundo e ilusiones de lo físico. Los humanos no reconocen que su alma proviene del Pleroma (el reino divino) y creen erróneamente que el mundo material es todo lo que existe. Ésta descripción está reflejada en los seguidores o admiradores de Él, representando a una humanidad ignorante que solo busca adoración sin comprender el propósito profundo de la creación.

Las características mencionadas se observan en diferentes momentos de la película, no solo en el momento del clímax de la historia, si no desde que llegan los primeros intrusos a la casa. Hombre se presenta con una enfermedad provocada por sus adicción a fumar, como se observa en la Figura 78, situación irónica, ya que él es un cirujano ortopédico.

Figura 78
Connotación 6

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Por otro lado, Mujer mantiene una adicción a las bebidas alcohólicas desde que aparece en escena (Figura 79), incluso menciona a su pareja no le agrada disfrutar mucho de la naturaleza (Figura 80), lo que posiciona a ambos personajes como personas que podrían buscar la verdad esencial, pero que se mantienen atrapados en la superficialidad. No son capaces de trascender más allá de las apariencias y los placeres efímeros, ni siquiera por tener a su aparente creador frente a ellos. Para los gnósticos, el mundo material es una especie de trampa creada por el mismo Demiurgo, por lo que los admiradores, al fijarse en los placeres del mundo, ellos mismos refuerzan esa prisión.

En la Figura 79, se muestra una luz fría que evoca una sensación de distanciamiento emocional y frialdad. El director de iluminación y el director de fotografía hacen uso de tonalidades azules y grises generando una atmósfera desolada. Por el contexto de la escena, se transmite una situación incómoda y poco tensa. En contraste con la Figura 80, se observan tonos anaranjados sobre Madre y tonos rojizos en el rostro de Mujer, contrarrestando lo frío de la escena previa, sin embargo, esas tonalidades agregan un valor de agresión y un poco de violencia o presentación de una situación crítica. La fuente de luz está poscionada en la parte superior del plano, sobre la cabeza de Madre, creando sombras bajo sus ojos, lo que añade misterio, preocupación y un aire siniestro, esto debido a que Madre se encuentra un poco desconcertada por la invitación de Mujer para ir a lavar la ropa. El efecto de la luz sobre el rostro de Madre destaca rasgos faciales de manera dramática en una circunstancia emocionalmente oscura. Más adelante, esa colorimetría se mantiene, lo que demuestra que Madre está lidiando con un estado psicológico alterado, ya que Mujer le hace preguntas incómodas sobre su vida sexual con su esposo.

Figura 79
Connotación 7- Plano medio

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 80
Connotación 8- Primer plano

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

A lo largo de la película, se observan más escenas donde los admiradores de Él están embebidos en lo mundano y en la búsqueda de la satisfacción de sus deseos. Estos detalles se visualizan desde el rompimiento del cristal por parte de Mujer y Hombre, después de eso, Madre les pide que dejen la casa, pero ellos se niegan y la ignoran mientras Madre los ve iniciando su acto sexual (Figura 81). De igual manera, en el funeral de Hijo Menor, una pareja irrumpe en la habitación de Madre con el motivo de tener relaciones sexuales (Figura 82). Al mismo tiempo una pareja juega impulsivamente sobre el lavabo aún después de que Madre les indica que no está bien ajustado y que se alejen de él (Figura 83). Y una de las últimas referencias es cuando Madre baja las escaleras y ve a la multitud de admiradores con cámaras queriendo entrar a la casa y a los que llegaron primero, los observa besándose, bailando y consumiendo bebidas y sustancias, además en el fondo hay personas desnudas representando la lujuria (Figura 84). Segundos después se ve a un joven ejercitándose, representando la vanidad. La humanidad presentada en *Mother!* se obsesiona con los deleites y el poder mundano, sin dejar de lado la adoración ciega hacia Él, o más bien, su creador, el Demiurgo.

Figura 81
Denotación 13

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 82
Denotación 14

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 83
Denotación 15

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 84
Denotación 16

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

En el gnosticismo hay una fuerte dualidad entre luz y oscuridad, espiritualidad e ignorancia. En la definición de gnosticismo, en la Premisa 1, se describe que esta corriente tiene sus orígenes en tradiciones religiosas como el cristianismo y judaísmo, además de la influencia de Platón. Curiosamente, Platón escribió el *Mito de la Caverna*, donde se describe una alegoría a la dualidad de la oscuridad y la luz de la humanidad del contexto gnóstico. Narra la historia de un grupo de prisioneros que vive dentro de una caverna sin saber que existe un mundo fuera de ella. Allí pasan sus días tomando las sombras del mundo exterior como la verdadera realidad. En una ocasión, uno de los esclavos logra escapar, se enfrenta a la luz, sale al mundo exterior, y descubre la verdad de su situación. Decide entonces volver y liberar a sus compañeros, quienes no creen sus palabras y terminan por asesinarlo.

Al igual que en *Mother!*, en este mito se refleja la ignorancia, pues los prisioneros viven en ese estado permanente de desconocimiento, viendo solo sombras de la realidad. En la caverna se simboliza el conocimiento que se obtiene mediante los sentidos, es decir, el conocimiento empírico, mientras que el mundo exterior representa el conocimiento filosófico o intelectual, es decir, las ideas o formas verdaderas que Platón consideraba como la realidad fundamental. Así mismo, en el gnosticismo, el mundo material es percibido como una ilusión o especie de prisión creada por el Demiurgo, que encapsula la chispa divina de las almas, manteniéndolas en un estado de ignorancia. En ambos casos es necesario un proceso de despertar o de liberación para romper con esa falsa realidad. Los admiradores de Él representan a aquellos atrapados en la oscuridad, aquellos que no pueden ver más allá de las sombras y se caracterizan por su ignorancia permanente, están encadenados a las ilusiones del mundo material, sin darse cuenta de que esas cosas carecen de valor real y únicamente los alejan de llegar a conocer la verdad divina.

Imposibilidad de Alcanzar la Gnosis. En relación con el término *gnosis*, es un concepto que los gnósticos establecen como meta, éste se define como el “conocimiento absoluto e intuitivo, especialmente de la divinidad, que pretendían alcanzar los gnósticos”

(Real Academia Española, 2023, definición 1). Para lograr llegar a el gnosis es necesario romper con la total adoración de lo material, pero los humanos no lo obtienen debido a que están encapsulados en las ilusiones impuestas por el Demiurgo y sus arcontes (seres que controlan el mundo material). Un motivo por el cual los admiradores de Él no lo logran obtener, desde que Hombre se presenta en la casa, madre nota que él lleva una fotografía de Él dentro de su equipaje, por lo que su llegada a la casa no es una coincidencia. Momentos antes del clímax, Madre queda desconcertada al ver como el sujeto que más adelante actuará como verdugo, está marcando a las personas con una especie de tinta negra y pronunciando a la vez las palabras “sus palabras son tuyas” mientras los admiradores de Él pegan en la pared copias de la foto del poeta con sus emociones escritas (Figura 85). Aunque no parezca, la devoción profunda hacia Él también es un apego a las apariencias materiales que atan a la humanidad.

Figura 85
Denotación 17

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Una de las razones que evitan que los admiradores lleguen a ese nivel gnóstico es su comportamiento, en la película no muestran ningún tipo de respeto por el orden de la casa (la representación de la creación del Demiurgo) ni mucho menos por el bienestar de Madre (Sofia), ni su bebé (Figura 86). Todos los intrusos actúan con desenfreno, descontrol y una intensa desconexión de cualquier tipo de conocimiento espiritual. Se dedican a destruir la casa que con tanto esfuerzo Madre reconstruyó, lo que representa la caída de la humanidad sin conciencia del impacto espiritual en ellos.

Figura 86
Denotación 18

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

La ausencia de una partitura musical tradicional crea una atmósfera tensa y realista del caos en la destrucción, aumentando la sensación de inquietud. Sin embargo, los efectos sonoros en el clímax ayudan a acrecentar la tensión del espectador, por medio de crujidos, golpes, murmullos, gritos y otros efectos ambientales e inquietantes. De manera análoga, Aronofsky crea una composición y encuadres con tomas cerradas y claustrofóbicas centradas en la protagonista, lo que crea la sensación de aislamiento y estrés, como se ve en la Figura 87 a continuación.

Figura 87
Primerísimo Primer Plano

Nota. Adaptado de Mother! [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

La ascensión espiritual implica escapar de lo material y retornar a la plenitud divina, de hecho, es el propósito principal del gnosticismo, el cual se describe en como:

“Acceder, mediante la mística y la intuición, al misterio de lo divino. Según ellos, la salvación no se obtiene a través de la fe ni del sacrificio de Cristo, sino que el ser humano debe salvarse a sí mismo, pero para ello deberá alcanzar el

conocimiento o la gnosis, que es el conocimiento introspectivo de lo divino, superior, incluso, a la fe” (Editorial Equipo, 2016, párr. 4).

Acorde con la narrativa y su transmisión de mensaje al espectador, los diálogos ayudan a construir la narrativa de la historia, algunas conversaciones son ambiguas, pero otras tienen mayor carga simbólica y significado, como lo es en la secuencia donde Madre es acorralada por un sujeto que abre su boca, toca sus dientes (Figura 88) y su compañero al fondo le grita “Revisa a los *goyim*” (Figura 89). Esta palabra puede resultar extraña para el público espectador, por lo que se define su etimología en singular ‘goy’ del “hebreo, «pueblo» (plural *goyim*), con la acepción de «gentil» o «paganos», esto es, no-judío” (Antelo, s.f. definición 8 de G). Este término es usado con fines despectivos, ya que previamente, Madre intenta liberar a las personas que tienen encerradas, Es interesante que el escritor del guión eligió hacer uso de la palabra en hebreo, uno de los tres idiomas en los que se escribió la biblia y la lengua que se hablaba durante la etapa de la Iglesia primitiva.

Figura 88
Primer Plano

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Figura 89
Diálogo

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Parece que Aronofsky, por medio del simbolismo de la ignorancia transmitida con los personajes admiradores de Él, critica a la humanidad y su vínculo con lo divino. Las personas no buscan el conocimiento verdadero, en *Mother!*, las personas buscan la satisfacción inmediata y la aprobación, negándose cualquier posibilidad de liberación espiritual. El simbolismo de la ignorancia en la gente muestra su incapacidad de comprender la verdadera naturaleza de Madre y su sufrimiento. De igual forma, en el gnosticismo, la humanidad está ciega ante la verdad divina y su espíritu está atrapado

en la materia, por lo que no pueden ver más allá y terminan rechazando a Sofía, la sabiduría divina, por último, la creación es destruida por ellos mismos y la voluntad del Demiurgo. Con la muestra de las ilustraciones de la película y las ctias gnósticas se sustenta la Premisa 3 que establece la hipótesis presentada en este nivel pragmático.

Premisa 4. El Hijo sacrificado alude a Cristo sin ser una figura redentora, sino una manifestación del falso conocimiento (*gnosis*) que el Demiurgo (Él) ofrece.

En *Mother!* los personajes no tienen nombres específicos, pero la gran mayoría de ellos aluden a figuras importantes en la teología judeocristiana. En este caso, el Hijo sacrificado se entiende como una referencia a Cristo, con la excepción de que este personaje no sigue la misma línea redentora como en la narrativa cristiana tradicional. En lugar de eso, es una figura creada y manipulada por Él (Demiurgo), ofreciendo un conocimiento o *gnosis* falso y distorsionado, manteniendo a la humanidad en sufrimiento e ignorancia. Para aterrizar la Premisa 4, es necesario definir el concepto de Cristo. En la noción tradicional de Cristo en el cristianismo, es un personaje visto como el salvador que expía los pecados de los humanos. En investigaciones de Cristología, específicamente en los libros poéticos como en el libro de Job se describe:

²⁵ “Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo;

²⁶ Y después de deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios;

²⁷ Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos lo verán, y no otro, Aunque mi corazón desfallece dentro de mí (Reina Valera, 1960, Job 19:25-17).

En este texto bíblico se afirma que el Cristo funciona como una figura redentora y que resucitará, quien es el hijo de Dios y al mismo tiempo es Dios mismo hecho hombre, esta es la creencia de la religión cristiana. Por otro lado, en *Mother!*, se presenta un hijo del creador, el cual fue inspiración para la obra de Él, pues al enterarse de que Madre está embarazada, Él se apresura a escribir su libro más famoso (Figura 90) con el que

logra ser venerado. A pesar de ser una gran influencia para su creación, Él no lo valora ni agradece, ya que durante la película se muestra indiferente a la protección de Madre por permitir que sus admiradores los violenten y destruyan todo lo que les pertenece. A diferencia de la creencia cristiana, en este caso, el creador (Él) no cuida de su hijo en todo momento.

Figura 90
Imagen de escena 16.2

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Sacrificio de Hijo (Bebé) sin Redención para la Humanidad (Admiradores). El simbolismo del sacrificio en la película resulta ser demasiado fuerte visualmente para los espectadores, ya que su muerte no salva a la humanidad, sino que resalta la corrupción, el caos y sufrimiento a la creación del Demiurgo. Es decir, el sacrificio es una demostración de la naturaleza caótica de los seres humanos, lo que refuerza el control del Demiurgo sobre el mundo y su ofrecimiento falso del conocimiento verdadero representado en la entrega de su Hijo, como se ve en la Figura 91, escena donde Aronofsky hace uso de luces amarillas y cálidas, dando a entender que el Hijo lleva a la iluminación o al perdón.

Figura 91
Imagen de escena 20.3

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Se afirma que es una referencia a Cristo ya que cuando los admiradores de Él tienen al bebé en sus manos, proclaman diálogos como: “¡Aleluya!” o “¡Alabado sea!”, como se plasma en la Figura 92, representando una falsa promesa de salvación. La adoración del Hijo, refleja su ceguera ante el verdadero conocimiento, ellos creen que están participando en un acto sagrado impuesto por Él, pero siguen encarcelados en su ciclo destructivo.

Figura 92
Imagen de escena 20.4

Nota. Adaptado de *Mother!* [Ilustración], de Aronofsky, D., 2017, Paramount Pictures.

Los rituales de sacrificio, en términos religiosos como sociales, son un reflejo de cómo las creencias ciegas pueden mantener el ciclo de opresión y caos. En las dinámicas de poder de Él se justifica el sufrimiento de Madre y por consecuencia, de su Hijo. El contraste del resultado del sacrificio completamente, dando como resultado la redención y salvación en el cristianismo a diferencia de la destrucción y perdición el gnosticismo. En la corriente gnóstica, el Hijo no es el mismo que el Padre, por lo que “la redención no es obra directa divina; si no es eterno, tampoco lo será el sacrificio de haberse rebajado a hombre y haber muerto en la cruz... no parece ser la negación de la humanidad de Jesús sino la de su divinidad” (Borges, como se citó en Adur Nobile, 2010, p. 6). Es por ese motivo que Aronofsky representa el sacrificio sin una resurrección, lo que lleva a la ruina a la creación de Él, o del Demiurgo en su interpretación.

Falso Conocimiento (gnosis). El propósito del gnosticismo es liberar a las almas humanas mediante la gnosis, es decir, el conocimiento espiritual, para que escapen del mundo material y regresar al verdadero Dios, del cual provienen. El Demiurgo

aparentemente ofrece ese camino para llegar a esa meta, lo que parece una idea distorsionada en relación con el cristianismo, ya que, en la biblia cuando Tomás le pregunta a Jesucristo cómo saber cuál es el camino, él responde “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto”. (Reina Valera, 1960, Juan 14:6-7). Por otra parte, “en griego clásico los términos *gnōsis* y *gignōskō* indican verdadero conocimiento de ‘lo que es’ (*ta onta*) en contraste con la mera percepción (*aisthēsis*) u opinión, cuya verdad no está garantizada (*doxa*)” (Firolamo, como se citó en Riveros, 2019, p. 34), lo que quiere decir que ese es el motivo por el que los seres humanos no alcanzan la gnosis nunca y por eso el Demiurgo los mantiene en el ciclo infinito de repetición de la historia. Entonces, los actos simbólicos o rituales como el sacrificio, el bautismo, o la profesión de la fe son insuficientes para los gnósticos y concluyen siendo simplemente actos para experimentar la divinidad de alguna forma.

En la secuencia de la Tabla 2 se presenta el clímax de la película, donde el Hijo es sacrificado y consumido por los admiradores de Él, mismos que buscan significado y redención desesperadamente, algo que parece un poco incongruente, ya que momentos antes afirmaban que la nueva obra del poeta contenía palabras que eran específicamente para ellos y que les había cambiado la vida. Esta secuencia presenta como los seres humanos no solo se alejan de la gnosis, que según su corriente, es el camino hacia la verdadera liberación, también participan en la destrucción del conocimiento espiritual.

Tabla 2

Secuencia de sacrificio de Hijo

		
Admiradores lloran. S.1.1- Plano Medio Corto	Hijo sacrificado. S.1.2- Plano Detalle	Admiradores consumen a Hijo. S.1.3- Plano Medio
		
Comen carne de Hijo. S.1.4- Plano Medio	Declaran que comen por amor. S.1.5- Plano Medio Corto	Beben sangre de Hijo. S.1.6- Primer Plano
		
Madre agradece a los admiradores. S.1.7- Plano General	Verdugo hiere a Madre. S.1.8- Plano Detalle	Madre es golpeada brutalmente. S.1.9- Primer Plano
		
Él consola a Madre. S.1.10- Primerísimo primer plano	Él sugiere perdonarlos. S.1.11- Primer Plano	Admiradores siguen adorando a Él. S.1.12- Plano Entero

En los aspectos cinematográficos, la dirección y la estética visual construyen el mensaje a transmitir de una forma muy peculiar. Durante el sacrificio del Hijo, la cámara cambia del enfoque íntimo hacia Madre a una secuencia caótica, donde la videocámara captura un encuadre donde la multitud que consume el cuerpo del bebé. En cuanto al ritmo, este se acelera en el clímax de la película, todo ocurre demasiado rápido, lo que

se interpreta como la consecuencia del desorden divino del Demiurgo, lo que solo concluye en el colapso del mundo por la violencia humana. La superposición de imágenes contribuye a la sensación de desintegración, donde el mundo está corrompido y los planos detalle agregan un valor perturbador a la secuencia.

En la secuencia anterior, las luces eran más calidas y amarillas, cuando se deja de escuchar al bebé llorar entra un silencio perturbador y la multitud a la que se acerca Madre tiene una vestimenta de color negro, representando el luto por la muerte del niño. El uso de colores rojizos con la utilería, como las velas, las fotografías de Él, los altares y la sangre derramada, resalta la naturaleza cruda y visceral del sufrimiento de Madre y del Hijo. Durante este momento, la casa pasa de tonos apagados y oscuros a el color rojo sobre el rostro y cuerpo de Madre, mostrando la transformación de un hogar acogedor a un espacio apocalíptico, lo que significa que la creación del Demiurgo está destinada a caer, pues ni siquiera su mejor obra escrita logra mantener orden y paz. La iluminación sombría acentúa la tragedia, como se ve en la secuencia (S) 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7. Con ayuda de la cámara en mano, se logra proyectar la desesperación de Madre.

El sonido de esta secuencia es crucial, la cacofonía de la multitud, la destrucción y los gritos contrastan la quietud y el silencio que se esperaría en un lugar donde se está llevando a cabo un sacrificio redentor. Aronofsky presenta un frensí descontrolado en lugar de un acto sagrado.

A través de estos elementos narrativos y visuales, Aronofsky proyecta una crítica a las estructuras religiosas y a la tendencia de la sociedad de distorsionar la visión de las figuras sagradas para su propia satisfacción. Cinematográficamente, se muestran recursos visuales y sonoros que representan la degeneración del sacrificio y cómo el falso conocimiento abre paso a la violencia. La Premisa 4 establece como el Hijo en *Mother!* es una representación de la desviación del cristianismo con su inútil sacrificio y se inserta una visión gnóstica del mundo material y de las supuestas falsas creencias del mundo. Con el análisis de esta premisa, se profundiza en el significado de los

simbolismos y la filosofía detrás de la configuración visual para las decisiones estilísticas y técnicas de Aronofsky para crear *Mother!*

Conclusiones de Análisis Semiótico Narratológico

El análisis semiótico narratológico es útil para comprender el propósito del mensaje de la película de Darren Aronofsky, a través de su lenguaje cinematográfico y el lenguaje visual que presenta. El nivel pragmático es de mayor extensión, ya que se comprende como la interpretación central de la historia como una corriente gnóstica que no solamente relaciona la humanidad y la naturaleza, sino que muestra un tipo de salvación o liberación de un ciclo destructivo del mundo, lo que solo se puede conseguir por medio del conocimiento espiritual o gnosis. Las representaciones de género en el nivel pragmático de la teoría semiótica de Charles Morris se refieren a cómo los diferentes signos (como imágenes, textos, diálogos, entre otros) influyen en los receptores o usuarios y cómo estos signos relacionados con el género se vinculan con el contexto social, cultural e histórico.

En la Premisa 1, los sustentos de los textos gnósticos argumentan como Él se puede interpretar como una crítica a la figura del creador en general, sin identificar necesariamente su relación a la ideología gnóstica, lo que puede generar cuestionamientos hacia la creación y sus efectos benéficos o destructivos al ser impulsada por la arrogancia y necesidad desmesurada de adoración, en lugar de la compasión y la sabiduría. Podría objetarse que Él, simplemente representa a un artista obsesionado capaz de poner por debajo de él cualquier objeto o necesidad perteneciente a Madre, no necesariamente una figura de la corriente gnóstica. Sin embargo, la narrativa simbólica y el uso de elementos religiosos por medio de los diálogos refuerzan la idea de que Aronofsky explora esos temas y los refleja en su historia.

Por lo tanto, la representación del creador en la película por medio de Él, no es solo un reflejo de las debilidades humanas, sino una crítica profunda a las estructuras divinas tradicionales del cristianismo gnóstico que perpetúan el sufrimiento y la

destrucción. La serie de alusiones religiosas y místicas no pueden ser ignoradas, además, es muy evidente que el comportamiento de Él encaja con la figura del Demiurgo como lo describe la cosmología gnóstica. Esta visión desafía las interpretaciones tradicionales de la creación divina como las relaciones humanas y ecológicas.

En la Premisa 2, el viaje de Madre a través de la película puede entenderse como una alegoría de la búsqueda de conocimiento y redención espiritual. Su final de sufrimiento simboliza el intento de alcanzar una comprensión más profunda y trascender las limitaciones del mundo material, como en la línea gnóstica se busca llegar a una realidad espiritual más pura por medio de la gnosis. Madre no tiene una conexión directa con la madre naturaleza para que se interprete de tal manera, ya que la reacción que tiene ella después de ver cómo su hijo fue asesinado y comido por admiradores de Él, fue de odio y destrucción. Si toda la creación fue provocada por la madre naturaleza, no tiene sentido la creación de un hijo especial donde su muerte es relevante en dolor y pérdida pero irrelevante por no tener un impacto sobre el futuro de la naturaleza. Con esta premisa, la hipótesis obtiene una prueba más de que el mensaje subliminal de *Mother!* va más allá del cuestionamiento moral hacia la explotación natural y pone en duda por medio de críticas las creencias cristianas, posicionando la cosmovisión gnóstica como la forma de interpretar el mundo y su conocimiento.

Por otro lado, en la Premisa 3, los admiradores de Él no ven la dualidad entre el cuerpo y el alma, por lo que no buscan la sabiduría para ser liberados. Están absortos en el caos, hedonismo y la veneración ciega, lo que refleja la ignorancia espiritual que el gnosticismo critica y Aronofsky representa en *Mother!* La narrativa alegórica representa cómo el consumismo y los vicios actuales son vistos como manifestaciones contemporáneas de esa misma ignorancia que los gnósticos critican.

Por último, en la Premisa 4, parece que Aronofsky hace una crítica a algunas religiones y sociedades con respecto a su distorsión de la figura de Cristo y el mensaje de la redención, en lugar de ofrecer esperanza, hay un sacrificio que solo sirve para los

propios fines del Demiurgo, lo que revela al Hijo sacrificado como la falsedad del conocimiento que las personas han adoptado tradicionalmente.

De la hipótesis planteada en el nivel pragmático puede surgir una quinta premisa que se establezca como: “El ciclo de creación interminable refleja la visión gnóstica de que el Demiurgo continuará creando mundos defectuosos mientras exista”, sin embargo, esta afirmación es demostrada en la premisa 1 y 2, ya que la película sugiera que Él se mantiene en un ciclo de creación y destrucción interminable a partir del amor de Madre, lo que lleva a la creación infinita de mundos defectuosos mientras Él exista. Únicamente por medio de la gnosis, los admiradores podrían llegar a una sabiduría trascendental, sin embargo, Aronofsky no ofrece un camino claro para lograrlo.

La película no solo comunica una historia de corrupción y sacrificio, sino que la transforma en una experiencia intensa y perturbadora, destacando que el sacrificio de un Cristo no trae redención, sino que representa la corrupción intrínseca del mundo creado por un ser superior denominado Demiurgo.

Conclusiones

El presente estudio ha analizado la narrativa visual de la película *Mother!* (2017) de Darren Aronofsky, enfocándose en la cinematografía, la composición, el uso del color y los movimientos de cámara como elementos clave para entender su construcción semiótica y del significado. A lo largo del análisis, se ha evidenciado cómo la estética visual de la película es fundamental para transmitir la destrucción y la evolución emocional de la protagonista, Madre, reforzando el carácter simbólico y alegórico de la obra a ideas culturales y religiosas gnósticas. A partir de la observación e investigación de los elementos cinematográficos y el contraste entre las interpretaciones superficiales y trascendentes, se concluye cuál es y cómo se construye la estructura visual de la película. Los objetivos planteados han permitido esclarecer cómo la obra de Aronofsky incita a reflexionar sobre temas existenciales y sociales, cuestionando las capas de significado que plantea su estructura narrativa.

Darren Aronofsky hace uso de una cinematografía inmersiva con la aplicación de planos cerrados y movimientos de cámara en mano para lograr transmitir las emociones de Madre. La ausencia de planos generales y el uso constante de la profundidad de campo limitada refuerzan la idea de encierro y desesperación, elementos clave en la progresión dramática de la película.

Asimismo, el uso del color y la iluminación contribuyen significativamente a la construcción del significado. En las primeras secuencias, predominan los tonos cálidos y la iluminación suave, sugiriendo un ambiente de armonía, mientras que a medida que avanza la historia, los colores se tornan más fríos y oscuros, reflejando el deterioro físico y emocional de Madre. Además, la iluminación en clave baja y los contrastes de luz resaltan el carácter inquietante de ciertas escenas, especialmente en la segunda mitad de la película, donde el caos visual se intensifica e inquieta al espectador.

En términos de composición, la puesta en escena juega un papel relevante en la narración, ya que la disposición de los personajes y objetos en el encuadre no solo

responden a una estética determinada, sino que también refuerzan la simbología religiosa gnóstica y ambientalista de la película, es decir, la centralidad en Madre en la mayoría de los encuadres resalta su papel como eje narrativo, mientras que la progresiva invasión del espacio por otros personajes refleja la pérdida de control sobre su entorno.

Por último, el estudio de los movimientos de cámara revela una clara intencionalidad en la forma en que Aronofsky manipula la percepción del espectador. La constante proximidad de la cámara al rostro de Madre y el seguimiento continuo de sus acciones generan un efecto inmersivo, haciendo que el público experimente su angustia de manera visceral y cercana. En contraste, los movimientos erráticos y rápidos en las escenas de caos contribuyen a la sensación de desorientación y desesperación, conectando con Madre y sus emociones

Se establecieron cuatro objetivos esenciales para analizar la película, el primero es general y determina *analizar el significado de la película "Mother!" (2017) a partir de un análisis visual del estudio de su narratología y semiótica*, se examinaron los recursos cinematográficos, tales como, la iluminación, el montaje, la música y la actuación, con el propósito de comprender cómo estos elementos en conjunto logran comunicar un mensaje con un significado profundo. Los siguientes tres objetivos son de carácter específico, el primero, *revelar la interpretación del análisis visual en la película Mother! (2017) para concluir su impacto en los espectadores*, cumpliendo este objetivo, se identificaron las posibles interpretaciones otorgadas al filme, mismas que se presentaron el marco contextual y en el nivel pragmático a través de la investigación de fuentes religiosas con las cuáles se destacan las alegorías bíblicas y gnósticas. El segundo, *identificar las referencias culturales y religiosas en "Mother!" (2017) y cómo contribuyen a la formación del análisis visual para los espectadores*, se logró el objetivo por medio de la identificación de simbolismos y diálogos usados en la película, que subjetivamente dirigen hacia una significación gnóstica profunda. Por último, el tercero, *contrastar la interpretación superficial y la interpretación profunda de la película "Mother" (2017) para concluir una interpretación para los espectadores*, se compararon diferentes

interpretaciones para el filme, la idea general que se puede tener al experimentar ver la obra de Aronofsky por primera vez, sin tomar en cuenta los fuertes simbolismos, con la interpretación más analítica que se desglosa en el Capítulo 3.

Los hallazgos de este estudio confirman que la narrativa visual en *Mother!* (2017) no es solo aplica recursos con finalidades de estética, sino que construye un significado más profundo con alegorías religiosas gnósticas. La relación entre imagen y simbolismos es evidente en cada decisión visual, desde el encuadre hasta la iluminación. Este uso del lenguaje cinematográfico convierte a *Mother!* en una obra en la que el espectador no solo observa los eventos, sino que los experimenta emocionalmente a través de la imagen y puede llegar a sentirse identificado con ellos. Además, la película se distingue por su capacidad de evocar una respuesta psicológica intensa en el espectador. La ausencia de transiciones suaves y la sensación constante de movimiento generan una incomodidad que refuerza la naturaleza perturbadora de la historia de Aronofsky, quien no solo utiliza la imagen para narrar, sino también para provocar una reacción emocional, convirtiendo la estética en una herramienta de impacto visual y psicológico.

A pesar de los hallazgos obtenidos, esta investigación presenta algunas limitaciones. En primer lugar, el análisis se centró exclusivamente en los aspectos visuales de la película, sin abordar en profundidad otros elementos narrativos como el guión completo o el diseño sonoro, que también juegan un papel fundamental en la construcción del significado que busca Aronofsky. Asimismo, el estudio se basa en una interpretación simbólica de la estética visual, lo que implica un grado de subjetividad en la lectura de las imágenes. Si bien se han utilizado referentes teóricos en semiótica y de análisis cinematográfico, las interpretaciones pueden variar según la perspectiva del espectador o el contexto cultural en el que se enmarca la obra. Por otro lado, la falta de información directa del mensaje que buscaba el director o el equipo de producción impide corroborar hasta qué punto las decisiones visuales fueron intencionadas o producto de otros factores, como limitaciones técnicas o decisiones de producción.

A pesar de las limitaciones mencionadas, esta investigación aporta al campo del análisis visual y semiótico en el área cinematográfica al demostrar cómo el lenguaje visual en *Mother!* (2017) potencia su significado y su impacto emocional. La exploración detallada de la cinematografía, la composición, el color y el movimiento de cámara proporciona un modelo de análisis aplicable a otras películas con una carga simbólica similar, sean del mismo director o de otros con el mismo género de cine. De igual forma, este estudio contribuye al análisis del cine de Darren Aronofsky, evidenciando la evolución de su estilo visual y su capacidad para utilizar la estética como un recurso narrativo. Los hallazgos también pueden ser de utilidad para futuros análisis sobre el uso del lenguaje cinematográfico en el cine de terror psicológico y en obras de carácter alegórico. A partir de este estudio, se abren diversas posibilidades para futuras investigaciones. Un posible enfoque sería analizar el papel del sonido y la música en *Mother!* y cómo estos elementos complementan la construcción del significado visual, o tomando como punto de partida una interpretación ambiental o climática donde Madre es una representación de la madre naturaleza, o del ego y la creación artística de Él, incluso desde el área psicológica, donde la ansiedad, la conciencia y el subconsciente son primordiales en los personajes. También, se podría realizar un estudio comparativo entre *Mother!* y otras películas de Aronofsky, como *Black Swan* o *Requiem for a Dream*, para identificar patrones recurrentes en su estética visual y su tratamiento del psicológico. Otra línea de investigación podría centrarse en la recepción de la película, analizando cómo diferentes audiencias interpretan su lenguaje visual y su carga simbólica. Esto permitiría evaluar hasta qué punto la estética de *Mother!* influye en la percepción y comprensión de su mensaje, así como el impacto posterior en la personalidad de los espectadores.

Finalmente, este estudio refuerza la idea de que la imagen cinematográfica no es solo un medio narrativo, sino un vehículo de significados profundos que pueden interpretarse desde la comunicación y la semiótica. El análisis demuestra cómo el lenguaje visual puede transmitir significados sin necesidad de diálogos explícitos, reforzando la idea de que la imagen es un medio de comunicación por sí mismo. Se

resalta la importancia de como las decisiones visuales pueden manipular la percepción y el estado emocional del público, lo que tiene aplicaciones en estrategias de marketing, narrativa transmedia y producción de contenido audiovisual, además se destaca cómo una obra audiovisual puede generar una inmersión sensorial que afecta la forma en que el público interpreta un mensaje, lo que es relevante en la creación de campañas audiovisuales o estrategias de comunicación digital. Esta tesis ofrece un modelo de análisis que puede aplicarse a otros medios visuales como la televisión, los videojuegos y la publicidad, ampliando su relevancia en la industria de los medios y la comunicación.

Bibliografía

- ¡Madre! (2017) Full cast & crew. (s. f.). *Internet Movie Data Base*.
https://www.imdb.com/title/tt5109784/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm
- ¡Madre! Premios. (s.f.). *IMDb*. <https://www.imdb.com/title/tt5109784/awards/>
- Academia Lab. (2024). *Sofía (gnosticismo)*. Enciclopedia. <https://academia-lab.com/enciclopedia/sofia-gnosticismo/>
- Adur Nobile, L. M. (2010). *La encarnación como sacrificio. El gnosticismo y la imagen de Cristo en la obra de Borges*. Biblioteca digital de la Universidad Católica Argentina. <https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/3628/1/encarnacion-como-sacrificio.pdf>
- Alby, J. (2017). El Árbol de la Vida y el origen de la sexualidad. En Peretó, R. y Vázquez, S. (Editores), *Conocimiento y curación de sí* (párr 1). TeseoPress. <https://www.teseopress.com/conocimientoycuracion/chapter/el-arbol-de-la-vida-y-el-origen-de-la-sexualidad-segun-el-cristianismo-pre-niceno-en-torno-a-gn-3-22-4-1ss/>
- Alonso, L. E. y Fernández, C. J. (2006). *Roland Barthes y el análisis del discurso*. Empiria. Universidad Nacional de Educación a Distancia. <https://www.redalyc.org/pdf/2971/297124008001.pdf>
- Antelo, A. (s. f.). *Glosario [Goy]*. En Centro Virtual Cervantes. Recuperado en 23 de octubre de 2024, de [https://cvc.cervantes.es/artes/sefarad/glosario.htm#:~:text=Di%C3%A1spora.,del%20Exilio%20babil%C3%B3nico%20\(538%20a.](https://cvc.cervantes.es/artes/sefarad/glosario.htm#:~:text=Di%C3%A1spora.,del%20Exilio%20babil%C3%B3nico%20(538%20a.)
- Aprender Gnosis. (2024). *El Significado Gnóstico de las Flores Amarillas: Una Exploración Profunda* | 21 de Marzo. Aprender Gnosis. <https://www.aprendergnosis.org/naturaleza/el-significado-gnostico-de-las-flores-amarillas/>
- Arendzen, J. (1909). *Gnosticism*. [Gnosticismo]. Catholic Encyclopedia. <https://www.newadvent.org/cathen/06592a.htm>

- Aronofsky, D. (Director). (2010). *Black Swan* [Película]. Fox Searchlight Pictures y Phoenix Pictures.
- Aronofsky, D. (Director). (2017). *Mother!* [Película]. Paramount Pictures.
- Aun, S. (2007). *Pistis Sophia Develado*. Pistis Sophia.
<https://www.centrogayatri.com/docs/Pistis%20Sophia.pdf>
- Avello, A. y Casas B. (2017). La maternidad en el cine y la ficción contemporáneas. *SCIO. Revista de filosofía*. <https://revistas.ucv.es/scio/index.php/scio/article/view/537/517>
- Bazin, A. (2015). *¿Qué es el cine?*. EDICIONES RIALP, S. A.
https://d1wgtxts1xzle7.cloudfront.net/38064835/Bazin_A_-_Ontologia_de_la_imagen_fotografica-libre.pdf?1435807336=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DBazin_A_Ontologia_de_la_imagen_fotogra.pdf&Expires=1733368211&Signature=FeYW0~EddlqwgP93clouB1Cs~5qJeeb~MNboP4MGFU0hBq9LduJzqqJcTLZ1gplpbbGc9tSXHep8PTp9TAx8Nkwqob1ywuMA5GiMNj7tPxIGyKFgNXTi5krM2PNsUN-uEiPe-KQLUNBQzAnKezoD38odzuIO4iAdycBwh5~mLVTQr3HzDhfqiYHpE8AJhSfz37gYuWaU~AGLHILc9jS1u6~ydlHmf3kMyhA0XCGyzIVYtdldlyNTDZAqbyCIXLpIXYBsIFhqmXGfffSQFjoGAwhdBoXvMJR601iDPOU3QkDeWwF6UajzAu3sdQ6QEiN9KHw1vAXuz-tFmFBTfpQ_&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA
- Camacho, T. (1993). *La "zoociedad" en monitos. Historieta y cultura popular*. [Tesis de licenciatura]. Universidad Nacional Autónoma de México.
https://repositorio.unam.mx/contenidos/ficha/la-39zoociedad39-en-monitos-historieta-y-cultura-pupular-196711?c=B7bwZX&d=false&q=*&i=1&v=1&t=search_0&as=0
- Chávez, H. y García, M., (1995). La casa: Rumores de un poder cristalizado. *Política y Cultura*. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26700410>
- Craciún, D. (2024). *The visual language of female horror characters*. [Tesis de Grado, Tampere University of Applied Sciences]. Repositorio Theseus- University of Applied Sciences. <https://www.theseus.fi/handle/10024/854650>

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-12762022000100119#fn2

- Ferreras, U. (2001). La dimensión pragmática del signo literario. *Estudios filológicos*.
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600004#:~:text=La%20sintaxis%20es%20definida%20por,o%20con%20los%20int%C3%A9rpretes%225.
- Florez, L. y Arias, D. (2024). *Guía de finalización de la etapa de desarrollo y reproducción de un cortometraje de terror psicológico titulado “Para: Eliza”*. [Tesis de Grado, Universidad Autónoma de Occidente]. CRAI Biblioteca.
<https://red.uao.edu.co/server/api/core/bitstreams/46a7afb9-9e53-443f-8f50-c81f7f96d371/content>
- Freepik., (s.f.). [Imagen creada con IA del estilo victoriano]. [Ilustración]. Freepik.
https://www.freepik.es/imagen-ia-premium/bano-victoriano-banera-vintage-patas-garra_157233795.html
- García, F. (2012). *La Sofía gnóstica y la concepción de la mística entre los neoplatónicos*. Studia Hermetica Journal.
https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/240544/CONICET_Digital_Nro.f95239de-e85f-4da5-a3ae-776a5e51762b_L.pdf?sequence=5&isAllowed=y
- Gómez, Z. (2007). *Arquitectura Victoriana Caribeña*. [Tesis de Grado, Instituto Tecnológico de Costa Rica]. Repositorio TEC. <https://repositoriotec.tec.ac.cr/handle/2238/11431>
- Gorostiza, J. (2005). *Muerte sin fin*. Poemario.com. <https://poemario.com/pdf/muerte-sin-fin.pdf>
- Hernández, G. (2024). Semiótica de bolsillo para estudiantes de las escuelas de comunicación social. *Temas de Comunicación*. 1(48), 182–191.
<https://doi.org/10.62876/tc.v1i48.6583>
- Igartua, J., Acosta, T. y Frutos, F. (2009). Recepción e impacto del drama cinematográfico: el papel de la identificación con los personajes y la empatía. *Global Media Journal México*. <https://rio.tamtu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1094&context=gmi>

- Ingle, Z. (2024). *Mother! Nature: Creation, Apocalypse, Climate Skepticism, and Darren Aronofsky's Mother! (2017)*. En Gregorio, N. Y Méndez, C. (Eds.). *Culture wars and horror movies*. (pp. 79-95). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-031-53278-8_5
- Ishisaki, B. (2013). A colaboração entre compositor e intérprete no processo criativo de *Arcontes*. [La colaboración entre compositor e intérprete en el proceso creativo de *Arcontes*]. *Revista do Conservatório de Música*.
- Jackson, T. (2013). Social Neuroscience, the Imitative Animal, and Aronofsky's Black Swan. *Penn State University Press*. Vol. 47. (No. 4). Pp. 445-465. <https://www.jstor.org/stable/10.5325/style.47.4.445>
- Jiménez, M. (2010). La antigua y la nueva Alianza en la iconografía medieval de la Crucifixión. *Los crucificados, religiosidad, cofradías y arte: Actas del Simposium 3/6-IX-2010* (pp. 523-540). Real Centro Universitario Escorial-María Cristina.
- Johnson, A. (2015). Pain as the pathway to epiphany in the films of Darren Aronofsky. En Kenneth, R. y Olson, N. (Cambridge Scholars Publishing). *Faith and Spirituality in Masters of World Cinema*. (pp. 111-124). https://books.google.com.mx/books?hl=es&lr=&id=VvqmBgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA111&dq=mother+darren+aronofsky,+gnosticism&ots=i0ncCqov7&sig=0qWbMBjyzaen3xETOUJLu5paMJc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Joyce, M. (2016). *Music as a Procedural Motive in the Filmmaking of Darren Aronofsky, Sofia Coppola, and Paul Thomas Anderson*. [Tesis doctoral, University of California]. Barbara ProQuest Dissertations & Theses. <https://www.proquest.com/openview/c0773c11081b0638db97dc615048d57b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750>
- Laine, T. (2015). *Bodies in Pain. Emotion and the Cinema of Darren Aronofsky*. Berghahn Books
- Las películas favoritas de Darren Aronofsky. (2014, abril 4). *FILMIN*. <https://www.filmin.es/blog/las-peliculas-favoritas-de-darren-aronofsky>

- López, R. (2009). *Un acercamiento a la cultura de la recepción*. Plumaje. División académica de educación y artes.
<https://revistas.ujat.mx/index.php/Cinzontle/article/download/2201/2013/11813>
- Madre!. (s. f.) Madre!. *Filmaffinity España*. <https://www.filmaffinity.com/es/film594704.html>
- Maeso, G. (29 de diciembre de 2017). *17 fracasos de taquilla en 2017*. Imagine Games Netwrok. Entertainment. <https://es.ign.com/movies/127178/feature/17-fracasos-de-taquilla-en-2017>
- McLuhan, M. y Parker, H. (1968). *Through the Vanishing Point: Space in Poetry and Painting*. Nueva York. Harper & Row.
- Mead, G. (2007). El significado de la gnosis. *La gnosis primitiva del cristianismo*.
<https://www.universofilosofico.org/wp-content/uploads/2018/02/Mead-Significado-de-la-Gnosis.pdf>
- Metz, C. (1972). *Le cinéma: langue ou language?* Communications.
- Morris, C. (1985). *Fundamentos de la teoría de los signos*. Barcelona, Paidós.
- Mother!. El Ángel exterminador de Aronofsky. (2017, octubre 6). *Travelling. Blog de cine*.
<https://cinemaparaiso.blogia.com/2017/100601-mother-el-angel-exterminador-de-aronofsky-.php>
- MUBI. (s. f.). *Darren Aronofsky*. MUBI. <https://mubi.com/es/cast/darren-aronofsky>
- Mújica, R. (2022). Cuerpos desdoblados. La relación entre cámara y cuerpo en "Black Swan" y "Mother!". *Revista De Arte Ibero Nierika*.
<https://doi.org/10.48102/nierika.vi22.142>
- Narasimhananda, S. (2019). Absent Mother God of the West: A Kali Lover's Journey into Christianity and Judaism by Neela Bhattacharya Saxena (review). *University of Hawai's Press*. <https://muse.jhu.edu/article/734716>
- Navío, J. (1 de abril de 2018). #NoOscarfest3: 'Madre!', de Darren Aronofsky. Premios Oscar. <http://www.premiososcar.net/2018/04/nooscarfest3-madre-de-darren-aronofsky.html>
- Neira, M.R. (2003). *Introducción al discurso narrativo fílmico*. Arco Libros.

- Nueva Versión Internacional. (1979). *Bible YouVersion*.
<https://www.bible.com/es/bible/128/GEN.4.NVI>
- Orbe, A. (1968). El pecado de los Arcontes. *Estudios Eclesiásticos. Revista De investigación E información teológica Y canónica*.
<https://revistas.comillas.edu/index.php/estudioseclesiasticos/article/view/19327>
- Pavol, B. (2018). Destructive pursuits of holiness in Darren Aronofsky's *Mother!*. *Acta Missiologica*. https://www.actamissiologica.com/sub/am_1_2019.pdf#page=70
- Payan, I. (2019). Una lectura gnóstica de muerte sin fin. *Literatura mexicana*.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25462019000100011
- Pérez, G. (2004). *Análisis estructural y propuesta sociocrítica sobre historia de Lontanza, de David Toscana* [Tesis de maestría, Universidad Autónoma de Nuevo León]. Repositorio académico digital de la UANL.
<http://eprints.uanl.mx/1572/1/1020149827.PDF>
- Pérez, J. Y Gardey, A. (2022, 3 de agosto). Definición de Demiurgo. *Demiurgo- Qué es, definición y concepto*. <https://definicion.de/demiurgo/>
- Piñero, A. (11 de septiembre de 2007). El Demiurgo y la creación del universo. Explicación del Evangelio de Judas (XI). *El blog de Antonio Piñero*.
https://www.religiondigital.org/el_blog_de_antonio_pinero/Demiurgo-Explicacion-Evangelio-Judas-XI_7_842985704.html
- Pirela, F. (2024). *Cine*. Enciclopedia concepto. <https://concepto.de/cine/>
- Polanski, R. (Director). (1968). *Rosemary's baby* [Película]. William Castle Productions. Pop Culture Graphics., (s.f.). [*Mother Movie Poster Print*]. [Ilustración]. Pop Culture Graphics. https://sixsellov.live/product_details/70129003.html
- Raj, A. (2015). Unreliable narration: An analysis of Darren Aronofsky's *Black Swan*. *International Journal of Social Science and Humanities Research*.
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/76697676/Unreliable_20Narration-1616-libre.pdf?1639760369=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DUnreliable+Narration+An+Analysis+of+Darr.pdf

&Expires=1731555970&Signature=P7dCM0o1~9zzPttXLDyo8kI9IEKOSTOCnUtDR
J6U64KrX~rM0F8dLAWuCG14sf22eOsKqk5jmBxM~YXK-
Gk~q~jGQgSrxRo9cyRBMDoZS7~gEOHpnBpg65iCPqggrv6jdovZvdlqzRcDzUKMtt
y2qqi1TWBYaGB0xFz9d61GLyt-
ZgFKWle585voRsOYrFoJttb5fJFwCIXIDyoz1dlhgfgKPjqsK6Scl19Xp24UFi07X9Gw
mZqFt86twuYhbgEPjnEIZKvcjgtaS5uFzTywKzzJ~luSC8H~v65RDPC9di0pT-
hZXnooQ-kQEgX2UQkJLm-ONexSXdeKFecdzvsWA &Key-Pair-
Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA

Raya, I. (2017). Adaptando el terror cinematográfico a la serializada televisiva. El caso de *Scream*. *FOTOCINEMA. Revista Científica de Cine y Fotografía*.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5857329>

Real Academia Española. (2023). Animismo. En *Diccionario de la lengua española*.

Recuperado en 26 de septiembre de 2024, de <https://dle.rae.es/animismo>

Real Academia Española. (2023). Gnosis. En *Diccionario de la lengua española*.

Recuperado en 23 de octubre de 2024, de <https://dle.rae.es/gnosis>

Real Academia Española. (2023). Gnosticismo. En *Diccionario de la lengua española*.

Recuperado en 23 de octubre de 2024, de <https://dle.rae.es/gnosticismo>

Real Academia Española. (2023). Hedonismo. En *Diccionario de la lengua española*.

Recuperado en 23 de octubre de 2024, de <https://dle.rae.es/hedonismo>

Reina Valera (1960). Bible Gateway.

<https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan%2014&version=RVR1960>

Reina Valera. (1960). *Bible Gateway*.

<https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis%20%3A9&version=RVR1960>

Reina Valera. (1960). *Bible Gateway*.

<https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job%2019%3A25-27&version=RVR1960>

Reina Valera. (1960). *Bible YouVersion*.

<https://www.bible.com/es/bible/149/1CO.3.RVR1960>

- Reina Valera. (1960). *You Version*. <https://www.bible.com/es/bible/149/MAT.13.RVR1960>
- Rivero, C. (2019). *El gnosticismo cristiano: omitas y naasenos*. [Tesis de maestría, Universidad de Cantabria]. Repositorio institucional- Universidad de Cantabria. <https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/10902/17114/1/RiveroZerpaCristianManuel.pdf>
- Riveros, G. (2011). *EL DEMIURGO CIEGO. La huella gnóstica en la narrativa de Jorge Luis Borges*. [Tesis de grado, Universidad de Chile]. Repositorio académico digital de la Universidad de Chile. https://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/110935/riveros_g.pdf;sequence=1
- Rubin, M. (1999). *Thrillers*. Cambridge University Press.
- Sangro, P. (2007). *El cine en el diván: teoría filmica y psicoanálisis*. Rev Med Cine. Universidad Pontificia de Salamanca. https://revistas.usal.es/cinco/index.php/medicina_y_cine/article/download/109/173/240
- Saniz, L. (2008). El esquema actancial explicado. *Punto Cero*. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762008000100011
- Schiavo, L. y Lago, L. (2007). *Sofía [Sofia]*. Globethics Library Submissions. <https://repository.globethics.net/bitstream/handle/20.500.12424/186824/n10.Sofia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Semerad, R. (2013). *Acting the part: How audience problematizes bulleran performativity in the films of Darren Aronofsky, Kathryn Bigelow and Lars Van Trier*. [Tesis de Grado, Union College]. Honor Theses. <https://digitalworks.union.edu/theses/724/>
- Sol, E. (2016). *El gnosticismo y sus rituales. Una introducción general*. Universidad de Cantabria. <https://www.ucm.es/data/cont/docs/106-2016-05-03-15.%20Elena%20SOL%20JIM%C3%89NEZ.pdf>
- Talavera, L. (2007). *Reportaje: Darren Aronofsky (Biofilmografía)*. [Tesis Profesional, Universidad Autónoma de México]. Repositorio de Tesis DGBSDI. <https://ru.dgb.unam.mx/bitstream/20.500.14330/TES01000616876/3/0616876.pdf>

Talens, J., Romera, J., Tordera, A. y Hernández, V. (1988). *Práctica artística y producción significativa*. Elementos para una semiótica del texto artístico. Madrid, Cátedra.

Todos los premios y nominaciones de ¡Madre!. (2023). *Filmaffinity*.

<https://www.filmaffinity.com/mx/movie-awards.php?movie-id=594704>

Universo. (1968). Demiurgo. En *Diccionario filosófico*. (Edición Argentina, p. 109).

Vignoles, A. (2024). *The creation of interiority on screen: A case study of Darren Aronofsky's Black Swan*. [Tesis de Licenciatura, Institute of Art, Design +

Technology]. Thesis. <https://illustro->

[iadt.figshare.com/articles/thesis/The creation of interiority on screen A case study of Darren Aronofsky s Black Swan/25442437?file=45152500](https://illustro-iadt.figshare.com/articles/thesis/The%20creation%20of%20interiority%20on%20screen%20A%20case%20study%20of%20Darren%20Aronofsky%20s%20Black%20Swan/25442437?file=45152500)

Yulandara, A. (2023). The portrayal of the female protagonist in Darren Aronofsky's Black Swan using Freud's Psychoanalytic theory of personality and defense mechanisms.

Journal Sent Media Rekam. <https://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/capture/article/view/4993>

Zavala, L. (s.f.). *El suspenso narrativo*.

<http://www.chasque.net/frontpage/relacion/0010/visualizaciones.htm>

BUAP

Oficio No. FCC/S.A./0333/2025

Asunto: Oficio Modalidad de Titulación por Examen Profesional por tesis

Solicitud de Dictamen de Examen Profesional por tesis

Mtro. Juan Manuel Rosas Tapia
Director de Administración Escolar
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Presente

At n. Lic. Marcela Juárez Zenteno
Encargada del Departamento de Titulación

Por este medio le envío un atento saludo y al mismo tiempo me permito solicitarle de la manera más atenta, **la expedición del dictamen de examen profesional** a nombre de la **C. PERALTA MARTINEZ JOSELINE MICHELL** con matrícula N° 201954957, egresada de la **Licenciatura en Comunicación, modalidad escolarizada**, en esta Unidad Académica y quien **presentará su Examen Profesional el día martes 01 de julio de 2025, a las 11:00 horas**, teniendo como sinodales a las siguientes docentes:

DRA. VERÓNICA VÁZQUEZ VALDÉS
DRA. ANAYURI GÜEMES CRUZ
DRA. SARAHÍ ISUKI CASTELLI OLVERA

Presidenta
Secretaria
Vocal

Asimismo, hago de su conocimiento que **la sustentante se titulará por Examen Profesional, presentando la tesis titulada: ¡Análisis visual y narratológico de “mother!” (2017) de Darren Aronofsky** en la que la Dra. Sarahi Isuki Castelli Olvera fungió como asesora de la misma. **Dicho documento cuenta con el aval necesario para su impresión.**

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención, le reitero un cordial saludo.

ATENTAMENTE
“Pensar bien, para vivir mejor”
H. Puebla de Z. a 30 de mayo de 2025

Mtro. Helios José Roberto Valencia Ortega
Encargado de Despacho de la Secretaría Académica

C.c.p. Minutario
M'HVO/l'tch*

Facultad de Ciencias
de la Comunicación

km. 4.5, Vía Atlixcáyotl
esq. Cúmulo de Virgo.
Puebla, Pue. C.P. 72570
01 (222) 229 55 00 Ext. 2358