

TRABAJO DE GRADO
Opción Investigación o Proyecto de Grado

“Cine y cultura visual: los símbolos de la lucha de clases en Children of men”

Corporación Universitaria Remington.
Nombre de la facultad: Facultad de Diseño.
Nombre del programa académico: Profesional en Diseño gráfico.

Nombre del estudiante: Daniela Fandiño Rivera.
Nombre del tutor del trabajo de grado: Alejandro Mesa Moreno.
Opción de grado: Joven investigadora.

Tabla de Contenidos

Resumen	4
Palabras clave.....	5
Introducción, marco teórico o de referencia.....	6
Planteamiento del problema.....	11
Justificación	13
Objetivos	15
Objetivo general	15
Objetivos específicos	15
Metodología.....	16
Descripción de la unidad de análisis.....	16
Las variables	16
Población y muestra.....	17
Nivel y diseño de la investigación	17
Objetivo general	15
Método de la recolección.....	17
Procedimiento	17
Resultados	20
El globo en forma de cerdo “Símbolo de poder en tiempos de extinción”	50
Theo, Kee y el bebé recién nacido “El llanto que detuvo la guerra y el nacimiento como símbolo de esperanza”.....	50
La cosecha “Katniss como símbolo de resistencia”	57
Las bayas “La resistencia vence al poder”	60
El lenguaje crítico del cine: Símbolos de decadencia y desigualdad en la cultura visual contemporánea.....	63
Conclusiones	67
Referencias	69

Lista de figuras

Figura 1. El cerdo como símbolo de la lucha de clases en Children of Men	20
Figura 2. Red de imágenes en Children of Men.....	22
Figura 3. Símbolos de la lucha de clases en Los Juegos del Hambre- Sinsajo	24
Figura 4. Elementos visuales asociados a la representación de la lucha de clases en el cine.	25
Figura 5. Acciones representativas de la lucha de clases.....	28
Figura 7. Conceptos asociados a la representación de la lucha de clases en el cine	32
Figura 8. Símbolos culturales vinculados a la representación de la lucha de clases en el cine.	34
Figura 9. Conexiones de la lucha de clases en el cine.....	35
Figura 10. Conexiones entre símbolos de la lucha de clases y la literatura	38
Figura 11. Conexiones entre símbolos de la lucha de clases y la música	40
Figura 12. Conexiones entre símbolos de la lucha de clases y la pintura	42
Figura 13. Conceptos filosóficos y sociológicos asociados a la representación de la lucha de clases en el cine	44
Figura 14. Rastreo histórico de los símbolos de la lucha de clases en el cine	47
Figura 15. El cerdo flotante en Children of Men.	50
Figura 16. Theo y Kee protegiendo al bebé durante el conflicto en Children of Men.....	53
Figura 17. Katniss Everdeen y Peeta Mellark durante la ceremonia publica en Los Juegos del Hambre.....	57
Figura 18. Katniss Everdeen, Peeta Mellark y las bayas como símbolo de resistencia. ...	60

Resumen

El cine, más que un medio de entretenimiento actúa como un lenguaje que permite representar, cuestionar y reinterpretar problemáticas sociales, incluyendo aquellas vinculadas a la lucha de clases y la revolución. A través del análisis de la película *Children of Men* y de otras expresiones visuales, se entiende que los símbolos cinematográficos forman parte de redes de imágenes que dialogan entre la historia, la política, la cultura y la teoría crítica. El principal objeto visual de este estudio es el globo con forma de cerdo presente en la película, abordándolo como un objeto cargado de sentido que conecta con distintos referentes, tales como el grafiti político, la literatura distópica y con múltiples lenguajes artísticos que comparten preocupaciones sobre el poder, la desigualdad y la deshumanización. Mediante procesos de descripción, contextualización y análisis, se evidenció que este símbolo funciona como una crítica directa al orden establecido y como un puente directo entre distintas manifestaciones de inconformidad social. El cine, la música, el arte y la literatura permitieron comprender cómo ciertos objetos visuales adquieren fuerza comunicativa y se resignifican en distintos contextos. En conjunto, la investigación muestra que el cine opera como un medio de resistencia capaz de activar memorias y plantear cuestionamientos sobre los problemas contemporáneos, reforzando el papel de las imágenes como herramientas de reflexión y transformación social.

Palabras clave

cine; revolución; clases sociales; símbolos; objetos visuales; resistencia

Marco de referencia

Los estudios visuales constituyen un campo interdisciplinar que amplía el análisis tradicional de la historia del arte hacia la comprensión de las imágenes como construcciones culturales cargadas de significado social y político. Según Brea (2006), este enfoque no se limita al estudio de las obras consideradas artísticas, sino que abarca toda producción visual que participa en la construcción simbólica de la realidad. Desde esta perspectiva, las imágenes deben entenderse como dispositivos culturales que organizan formas de ver, interpretar y comprender el mundo social.

La cultura visual se centra en analizar las imágenes en relación con los contextos sociales e históricos en los que circulan. Más que enfocarse únicamente en la forma o en los aspectos estéticos, este campo busca comprender cómo las imágenes construyen significados colectivos, identidades y memorias culturales. En este sentido, la cultura visual estudia la manera en que las sociedades producen y consumen imágenes, así como las relaciones de poder que se manifiestan a través de ellas (Mirzoeff, 1999).

Desde esta perspectiva, el cine puede entenderse como un espacio privilegiado para la circulación de representaciones simbólicas. Más allá de su dimensión narrativa o estética, el lenguaje cinematográfico permite articular discursos sociales, políticos y culturales mediante la utilización de recursos visuales. Las decisiones formales del cine, como el encuadre, la iluminación o el montaje, participan en la construcción de significados que influyen en la interpretación del espectador (Bordwell & Thompson, 2013).

Dentro del análisis visual, el concepto de objeto visual resulta fundamental para comprender cómo determinados elementos presentes en la imagen adquieren una función comunicativa. Los objetos visuales no deben entenderse únicamente como elementos materiales presentes en la imagen, sino como formas visuales que participan en procesos de significación cultural (Mitchell, 2005). En el caso del cine, estos objetos pueden funcionar como puntos de articulación entre la dimensión estética de la imagen y los discursos sociales que esta representa.

En este sentido, muchos de estos objetos visuales adquieren una dimensión simbólica. Desde la perspectiva de la semiótica, el símbolo puede entenderse como un signo que representa significados más amplios que su forma literal y cuya interpretación depende del contexto cultural en el que se produce. Desde la perspectiva semiótica, el símbolo es un signo cuyo significado depende de convenciones culturales compartidas (Peirce, 1931), lo que permite que determinados elementos visuales representen ideas, valores o conceptos dentro de una comunidad.

Dentro del cine, los símbolos permiten condensar significados ideológicos y sociales en elementos visuales concretos. Las imágenes poseen la capacidad de transmitir mensajes culturales que exceden su representación literal (Barthes, 1977), ya que activan códigos simbólicos que el espectador interpreta a partir de su experiencia cultural. De esta manera, los objetos visuales presentes en una narrativa cinematográfica pueden convertirse en vehículos de crítica social y política.

Dentro del género distópico, estos símbolos se relacionan con problemáticas estructurales como la desigualdad social, la opresión política o la crisis institucional. En este contexto, conceptos como la lucha de clases adquieren especial relevancia para comprender la representación de los conflictos sociales en el cine. La lucha de clases se refiere al conflicto histórico entre grupos sociales con intereses económicos opuestos dentro de un sistema económico (Marx & Engels, 1848), particularmente entre quienes controlan los medios de producción. Este conflicto ha sido representado en producciones cinematográficas que exploran las tensiones entre poder, desigualdad y dominación social.

De manera relacionada, el concepto de revolución se refiere a transformaciones profundas en las estructuras políticas, económicas o sociales de una sociedad. Las revoluciones surgen cuando los sistemas de poder existentes pierden legitimidad frente a sectores de la sociedad que buscan reorganizar el orden político (Arendt, 1963). En el ámbito cultural y cinematográfico, estas tensiones suelen representarse mediante símbolos visuales que evocan la resistencia, la protesta o el deseo de transformación social.

En el cine, estas representaciones simbólicas han sido recurrentes en obras que abordan las tensiones entre clases sociales y estructuras de poder. Películas como *Metrópolis* (1927), *Snowpiercer* (2013) o *Parásitos* (2019) presentan representaciones visuales de las tensiones entre clases sociales, utilizando elementos simbólicos dentro de la narrativa cinematográfica para evidenciar desigualdades estructurales.

En este contexto, la película *Children of Men*, dirigida por Alfonso Cuarón, propone una representación distópica de una sociedad marcada por la infertilidad global, la crisis institucional y el colapso social. A través de su construcción visual, la obra desarrolla una crítica a las estructuras de poder, la exclusión social y las dinámicas de desigualdad presentes en las sociedades contemporáneas.

Desde la teoría del realismo cinematográfico, se deduce que el cine posee una capacidad particular para establecer una relación directa con la realidad social que representa (Bazin, 1958). Esta cualidad permite que el cine funcione como un medio que no solo narra historias ficticias, sino que también dialoga con las preocupaciones sociales e históricas de su contexto.

En relación con esto, se ha venido utilizando la figura del cerdo como símbolo de poder, dominación o corrupción dentro de las estructuras sociales. En el ámbito musical, el álbum *Animals* de Pink Floyd utiliza la imagen del cerdo como metáfora de las élites y políticas dentro de la sociedad capitalista. De manera similar, la novela *Animal Farm* de George Orwell presenta a los cerdos como representación de las élites revolucionarias que terminan reproduciendo los mismos sistemas de dominación que inicialmente buscaban combatir.

Estas referencias culturales permiten comprender que la aparición del cerdo inflable dentro de la película *Children of Men* no se constituye como un elemento decorativo, sino como un recurso simbólico que dialoga como una crítica dentro de la cultura visual. Su presencia en un contexto de crisis social y decadencia refuerza el análisis de la película

como una alegoría sobre las tensiones de poder, la desigualdad y la corrupción estructural en las sociedades contemporáneas.

Planteamiento del problema

El cine contemporáneo ha demostrado ser un espacio relevante para la representación simbólica de tensiones sociales, políticas y culturales. En particular, las narrativas distópicas utilizan recursos visuales para representar problemáticas como la desigualdad social, la crisis institucional y los conflictos de poder. El cine no solo narra historias, sino que construye significados mediante elementos visuales y formales que influyen en la interpretación del espectador (Bordwell & Thompson, 2013). En este sentido, los objetos visuales presentes en la imagen cinematográfica pueden funcionar como portadores de significados culturales e ideológicos.

Dentro de este contexto, diversos símbolos visuales han sido utilizados históricamente para representar estructuras de poder y jerarquías sociales. Uno de ellos es la figura del cerdo, que en distintos ámbitos culturales ha sido asociada con representaciones de poder, corrupción o jerarquización social. A pesar de su presencia recurrente en diversas obras culturales, su análisis dentro del cine contemporáneo ha sido limitado, especialmente desde la perspectiva de los estudios visuales. Esto evidencia la necesidad de examinar cómo este símbolo se resignifica en las narrativas cinematográficas actuales y qué tipo de lecturas sociales y políticas puede generar.

Desde el campo de los estudios visuales, las imágenes no se entienden únicamente como representaciones estéticas, sino como construcciones culturales que participan en la formación de imaginarios sociales. En esta línea, Laura Mulvey (1975) plantea que el lenguaje cinematográfico organiza la mirada y orienta las formas en que el espectador

interpreta las imágenes. De manera similar, W. J. T. Mitchell (2003) sostiene que la forma de ver está determinada por procesos culturales y sociales, lo que implica que la interpretación de los objetos visuales depende del contexto histórico y del marco cultural del espectador.

A partir de estas perspectivas, resulta pertinente analizar cómo determinados objetos visuales adquieren significados simbólicos dentro del discurso cinematográfico. En este sentido, la película *Children of Men*, dirigida por Alfonso Cuarón, ofrece un escenario relevante para examinar la relación entre imagen, símbolo y crítica social. La presencia del cerdo como objeto visual dentro de esta narrativa distópica permite explorar cómo el cine contemporáneo utiliza símbolos culturales para representar tensiones sociales como la lucha de clases, la decadencia institucional y la crisis de la sociedad contemporánea.

Justificación

Este proyecto posee un gran impacto social en la medida en que contribuye a comprender cómo el cine contemporáneo refleja y problematiza fenómenos propios de la sociedad actual, como la desigualdad, las estructuras de poder y la lucha de clases. A través del análisis de los símbolos visuales presentes en las narrativas distópicas, se evidencia que las imágenes cinematográficas no solo cumplen una función estética o narrativa, sino que también actúan como medios de interpretación crítica de la realidad social. En este sentido, el estudio del símbolo del cerdo en la película *Children of Men* permite examinar cómo los objetos visuales condensan tensiones sociales e ideológicas, lo cual facilita una reflexión sobre las formas en que el cine representa problemáticas contemporáneas como la decadencia y la crisis de los sistemas sociales.

Con respecto al impacto académico, este proyecto aporta al campo de los estudios visuales al proponer una lectura interpretativa de los objetos visuales dentro del lenguaje cinematográfico, donde son abordados como dispositivos de construcción simbólica. El análisis desarrollado permite ampliar la comprensión de cómo los elementos visuales presentes en los filmes participan en la producción de significados culturales y políticos. De esta manera, la investigación contribuye al diálogo en torno a la cultura visual al hacer un análisis dentro de la relación entre imagen, símbolo y contexto social, destacando la importancia de estudiar los objetos visuales como elementos que articulan discursos críticos dentro de las narrativas cinematográficas.

Además, se realiza un aporte al campo del diseño y de los estudios visuales, al evidenciar la importancia del análisis crítico de las imágenes dentro de los procesos de formación profesional. La profunda reflexión sobre el significado cultural y social de los objetos visuales permite fortalecer la comprensión del diseño como una práctica que no solo produce imágenes, sino que, dando un paso más allá, también participa en la construcción de discursos visuales que influyen en la interpretación de la realidad. En este sentido, esta investigación ofrece herramientas conceptuales que pueden enriquecer la formación académica al promover una mirada crítica sobre la relación entre imagen, cultura y sociedad.

Asimismo, se articulan aquí cultura visual y análisis cinematográfico, estableciendo un puente entre teoría, imagen y contexto social. El estudio no solo amplía la comprensión del símbolo dentro de una obra específica, sino que fortalece el análisis interdisciplinario del cine como espacio de crítica cultural.

En consecuencia, el proyecto busca aportar a la reflexión sobre la función del objeto visual en la construcción de discursos sociales, evidenciando cómo el cine puede operar como un dispositivo de cuestionamiento ideológico y como una herramienta para interpretar las transformaciones históricas de la sociedad.

Objetivos

Objetivo General

Interpretar los símbolos de la lucha de clases en la película *Children of Men*, reconociendo los elementos narrativos como objetos visuales pertenecientes a redes de imágenes y estableciendo una relación de estos con la historia de las ideas.

Objetivos específicos

- Identificar los componentes temáticos, conceptuales, simbólicos y culturales asociados a la lucha de clases en *Children of men*.
- Establecer redes de imágenes en el cine, la literatura, la música, la pintura y la filosofía con conexión explícita o implícita con los símbolos de la lucha de clases presentes en *Children of men*.
- Describir el contenido oculto y las emociones asociadas a los símbolos de la lucha de clases presentes en *Children of men*.

Metodología

El marco metodológico empleado es el marco metodológico del Observatorio de cultura visual (Mesa, 2023), proyecto de extensión y proyección social del cual se desprende este proyecto.

1. Descripción de la unidad de análisis

Como objeto visual se hace referencia al "Globo en forma de cerdo" que aparece en escenas específicas dentro de la película "Children of Men", pues esta marca su presencia y es utilizado como símbolo cultural. Este objeto visual se encuentra cargado con símbolos de revolución y crítica social donde se hace una integración en la película con el fin de discutir el impacto contemporáneo que tiene el uso de los símbolos en el mundo del cine con el fin de tratar temas de orden político y social.

2. Las variables

- Conexión con hechos históricos.
- Conexión con la historia de las ideas.
- Conexión con la lucha de clases.
- Conexión con otras imágenes y otras expresiones visuales.
- Conexión con la historia del arte.
- Conexión con la literatura.
- Conexión con el cine y otras expresiones audiovisuales.

3. Población y muestra

Población: El cine distópico, "The Children of men" como símbolos de la lucha de clases.

- Grafiti.
- Literatura.
- Música.
- Cine.

5. Nivel y diseño de la investigación

Investigación creación que fundamenta la conceptualización de la creación a partir de la descripción y la interpretación, basada en el trabajo de campo y documental, que pretende narrar lo cultural a través de los objetos visuales y de su poder comunicativo y evocativo, describiendo su relación con lo histórico y con su entorno.

6. Método de recolección

Selección intencional.

7. Procedimiento

1. Descripción técnica:

1. Información que se refiere al contenido del objeto visual.
2. Autor del objeto visual.
3. Destinatario del objeto visual.
4. Canales de transmisión del objeto visual.

2. Clasificación:

1. Los objetos y las acciones vinculados al objeto visual.
2. Los temas y los conceptos específicos vinculados al objeto visual.
3. Los símbolos culturales vinculados al objeto visual.

3. Contextualización del objeto visual como red de objetos visuales:

1. Conexión del objeto visual con hechos históricos.
2. Conexión del objeto visual con la historia de las ideas.
3. Conexión del objeto visual con la lucha de clases.
4. Conexión del objeto visual con otras imágenes y otras expresiones visuales.
5. Conexión del objeto visual con la historia del arte.
6. Conexión del objeto visual con la literatura.
7. Conexión del objeto visual con el cine y otras expresiones audiovisuales.

4. Análisis:

1. Historia del estilo: cómo esos objetos y esas acciones de la imagen han sido representados históricamente a través de las formas.
2. Historia de los tipos: cómo esos temas y conceptos específicos de la imagen han sido expresados históricamente por objetos y acciones.
3. Historia de los símbolos culturales: cómo esas tendencias esenciales de la mente humana en la imagen han sido expresadas por temas y conceptos específicos.

5. Apreciación:

1. El objeto visual dentro de un escenario específico.
2. Percepción: las emociones relacionadas.
3. Representación: códigos comunes entre emisor y receptor.
4. La obra con poder propio: potencial epistemológico y cultural al desvincular al autor de la imagen.
5. Símbolos: indicios de los aspectos de la cultura que han influenciado su creación.
6. Lo invisible: contenido oculto de la imagen.

6. Interpretación:

1. Significados iniciales.
 2. Significados actuales.
 3. El objeto visual en la contemporaneidad. Tesis.
 4. Argumentos.
 5. Garantes.
7. Conceptualización de la creación (AAD) o de la producción de contenido digital (PCD).
8. Creación / Comunicación.

Resultados

Figura 1.

El cerdo como símbolo de la lucha de clases en *Children of Men*

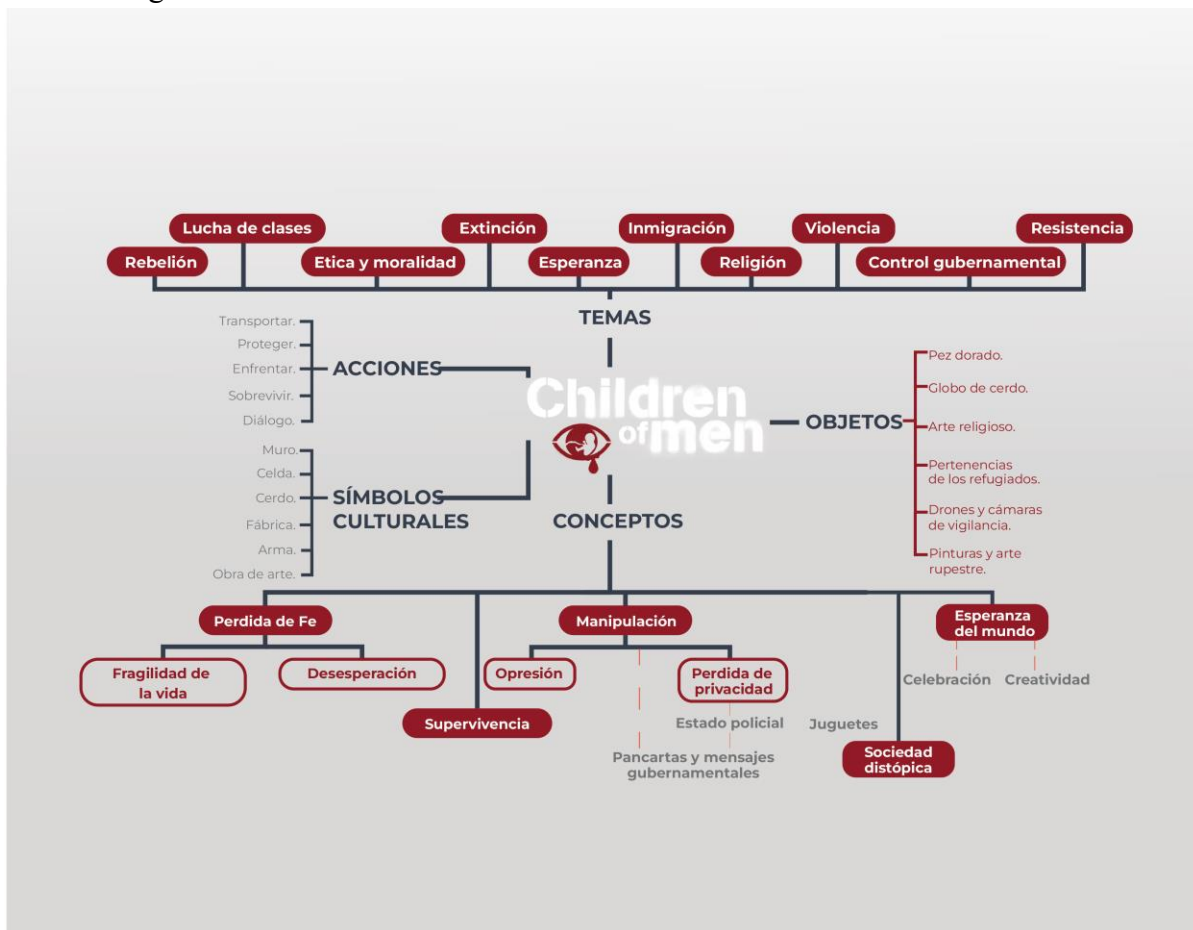
Nota. Elaboración propia.

En la figura 1 se presenta la infografía titulada *El cerdo como símbolo de la lucha de clases en Children of Men*, la cual constituye el resultado de la investigación desarrollada desde el año 2024 en el marco de mi proceso como auxiliar de investigación. Esta infografía tiene como propósito representar el análisis de un objeto visual específico dentro de la película, en este caso el globo en forma de cerdo, entendido como un símbolo cargado de significado dentro de la narrativa cinematográfica. A través de esta representación, se evidencia cómo dicho elemento visual se relaciona con conceptos como la desigualdad, la opulencia, la corrupción y la desconexión con la realidad. Asimismo, la

figura permite contextualizar el símbolo dentro del espacio geográfico de la película y establecer su vínculo con las élites y las estructuras de poder. Aunque este análisis se centra en el cerdo como elemento principal, forma parte de un estudio más amplio que aborda otros objetos visuales con carga simbólica, los cuales serán desarrollados en las siguientes infografías. De esta manera, la figura 1 sintetiza visualmente una lectura crítica de la película, evidenciando cómo, a través de imágenes y símbolos, se construye una reflexión sobre la lucha de clases y las problemáticas sociales contemporáneas.

Figura 2.

Red de imágenes en Children of Men

Nota. Elaboración propia.

En la figura 2 titulada como Red de imágenes de Children of Men se puede analizar el continuo impacto que ha tenido el cine en la sociedad en términos de comprensión y nuestra relación con el mundo (Torres. 2024). El cine ha sido capaz de llevar a cabo el uso de la simbología por medio de elementos tales como: objetos, colores e incluso personajes, pues más allá de solo ser observados, tienen el objetivo de trascender su significado. En el mundo del arte sabemos la vital importancia sobre la definición de cada objeto o elemento;

en el cine, los recursos son implementados como fuente de protesta y revolución; estos reflejan la lucha de las clases que hemos tenido que atravesar a lo largo de la historia en el mundo real. La pérdida de la ilusión, el castigo y la represión han sido la principal fuente de demostrar una lucha constante por la que la humanidad lleva recayendo desde nuestros antepasados, por medio de imágenes y símbolos adaptados a cada época. Este trabajo tiene el fin de demostrar la importancia sobre los objetos visuales y su representación en la lucha de clases y la revolución, destacando el poder del cine y su capacidad de transformar y mostrar una sociedad a través de la comunicación.

En la figura 2 la red de imágenes pertenecientes a la película *Children of Men*, se articulan distintos elementos visuales que evidencian la construcción simbólica de la narrativa cinematográfica. Esta figura tiene como propósito mostrar la relación entre los temas, objetos, conceptos, acciones y símbolos culturales, que, en conjunto, configuran una lectura visual sobre la lucha de clases, la desigualdad social y las dinámicas de poder. A través de esta red, se identifican conexiones entre los elementos representados, permitiendo comprender cómo el cine no solo narra una historia, sino que también construye significados a partir de la interacción entre sus componentes visuales. De este modo, la figura 2 funciona como una herramienta de análisis que organiza y sintetiza los principales símbolos presentes en la obra, facilitando su interpretación dentro del contexto social y cultural que representa.

Figura 3.

Símbolos de la lucha de clases en Los Juegos del Hambre- Sinsajo

Investigación y diseño gráfico: Daniela Fandiño Rivera. | Experto metodológico y diseño instruccional: Alejandro Mesa.

SÍMBOLOS DE LA LUCHA DE CLASES

LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO

MUNDO CINEMATográfico
El cine hace uso de símbolos y metáforas para consolidar una propuesta conceptual. En los juegos del hambre, estos tienen una relación directa con la lucha de clases, el control y el anhelo de libertad. Aunque expone un escenario distópico, esta saga invita al cuestionamiento y la reflexión crítica sobre las dinámicas sociales y las relaciones de poder.

Sobre la película:
En un futuro distópico, Panem está dominado por el Capitolio, que somete a los distritos con los Juegos del Hambre. Katniss Everdeen se ofrece como tributo, decide desafiar las reglas y se convierte en el símbolo de la resistencia.

Sobre el libro:
Suzanne Collins, escritora y guionista estadounidense, revolucionó la literatura juvenil con *Los Juegos del Hambre* (2008-2010). Su trilogía, inspirada en la mitología y la guerra moderna, expone la lucha de clases, la manipulación mediática y la resistencia, impactando a nivel global.

Katniss Everdeen - Protagonista:
Katniss representa la resistencia, la libertad y la lucha contra la opresión. Su transformación de tributo a líder rebelde la convierte en el Sinsajo, emblema de la revolución contra el Capitolio. Su valentía, desafío a la autoridad y conexión con el pueblo la hacen un icono de cambio y esperanza en Panem.

SÍMBOLOS	LUCHA DE CLASES	REVOLUCIÓN
Elementos visuales, sonoros o conceptuales que representan ideas.	Se refiere al conflicto entre diferentes clases sociales debido a sus intereses opuestos.	Cambio radical y rápido en el orden político, social o económico de una sociedad.

Nota. Elaboración propia.

En la figura 3 se presentan los símbolos de la lucha de clases en *Los juegos del hambre- Sinsajo*. Los Juegos del Hambre es una saga que narra la historia de Katniss Everdeen, una joven que desafía el sistema opresivo del Capitolio, el cual somete a los distritos a la miseria mientras mantiene su poder mediante el espectáculo de los Juegos, una competencia mortal que simboliza la dominación y el control. A lo largo de la historia, Katniss se convierte en un símbolo de resistencia y revolución. Su relación con la lucha de clases y el cine como medio de representación es evidente en la forma en que se expone la desigualdad, el uso de las propagandas y la importancia de los símbolos en los movimientos sociales.

Esta figura tiene como propósito evidenciar cómo dichos símbolos funcionan dentro de la narrativa como herramientas de resistencia, propaganda y construcción ideológica. A través de su organización visual, se permite comprender la relación entre los elementos simbólicos y las dinámicas de poder, mostrando cómo el cine construye discursos sobre la opresión y la revolución. De esta manera, la figura 3 facilita una lectura crítica de la obra, destacando la importancia de los símbolos en la representación de la lucha de clases dentro del contexto cinematográfico.

Figura 4.

Elementos visuales asociados a la representación de la lucha de clases en el cine

Nota. Elaboración propia.

Como podemos ver en la figura 4, los objetos visuales en mundo cinematográfico desempeñan un papel fundamental en la construcción de la narrativa y la cultura visual.

Funcionan como símbolos, extensiones de los personajes y herramientas para reforzar los temas centrales de una historia. Según Barthes (1980), los símbolos en el cine funcionan como “sistemas de significación” que transmiten ideologías y construyen discursos visuales que refuerzan o desafían estructuras de poder. Además, señala Stam (2000) que “las imágenes cinematográficas no son neutrales; están impregnadas de códigos culturales que reflejan las relaciones de poder y la lucha de clases.”, pues en la narrativa cinematográfica, un objeto puede abarcar como base, a partir de una idea, una emoción o incluso un conflicto completo. Estos objetos no solo aportan profundidad a la historia, sino que también generan un impacto emocional en la audiencia.

En la cultura visual, los objetos se convierten en íconos reconocibles que trascienden la pantalla, adquiriendo significados más amplios en el colectivo. Por lo tanto, los objetos en el cine no solo ayudan a contar historias, sino que también moldean la memoria cultural y refuerzan el poder del lenguaje visual en la sociedad.

La lucha de clases en el cine se ha representado a través de una rica simbología visual y narrativa que enfatiza la desigualdad, la opresión y la resistencia. El cine se encarga de integrar distintos elementos visuales que refuerzan su significado, como en el caso de la vestimenta y los accesorios que diferencian a las clases sociales, con atuendos elegantes para las élites y vestimentas gastadas para los oprimidos. Los colores y las luces también cumplen un papel crucial, estableciendo contrastes entre la opulencia y la miseria, o utilizando tonos oscuros y fríos para transmitir represión y desesperanza. Se juega un papel crucial en la visuales construcción del mensaje revolucionario dentro de las películas, pues

los medios de comunicación e incluso la música se presentan como herramientas de manipulación o como plataformas de resistencia, mostrando el control informativo ejercido por el poder. Podemos incluso poner de ejemplo que uno de los símbolos más recurrentes es el uso del color rojo, que representa la revuelta y el sacrificio, como se ve en *Los Juegos del Hambre* (2012), donde el sinsajo se convierte en emblema de la rebelión, acompañado por cada uno de los espacios urbanos decadentes y los barrios marginales que también refuerzan la opresión del proletariado.

Finalmente, todos estos elementos trabajan en conjunto para construir una narrativa visual que no solo retrata la lucha de clases, sino que también interpela al espectador sobre las estructuras de poder y las posibilidades de cambio social.

Figura 5.**Acciones representativas de la lucha de clases**

Nota. Elaboración propia.

Como se observa en la figura 5, el cine ha sido un reflejo de los conflictos sociales y ha utilizado acciones simbólicas para representar la lucha de clases, la opresión y la resistencia de los sectores marginados. Estas acciones no solo construyen el desarrollo de los personajes y la narrativa de la historia, sino que también se convierten en poderosos íconos culturales que son capaces de trascender a través de la pantalla, los cuales inspiran movimientos sociales y refuerzan discursos de protesta en el mundo real, pues Eagleton (2011) afirma que la rebelión y la resistencia en la narrativa cinematográfica funcionan como metáforas de las luchas sociales, aludiendo a las tensiones entre las clases dominantes y subordinadas.

Las películas han mostrado cómo los personajes oprimidos son capaces de desafiar el sistema mediante gestos visuales impactantes, como la toma de espacios prohibidos, la destrucción de símbolos de poder o el uso de emblemas que representan la unidad y la resistencia. Estas acciones pueden ser individuales, marcando la transformación personal de un personaje, o colectivas, reflejando el despertar de una clase social frente a la injusticia.

El cine ha convertido estas acciones en manifestaciones visuales de la lucha de clases, demostrando que la resistencia no solo se da con armas o discursos, sino también a través de gestos simbólicos que perduran en la memoria cultural, para lograr entenderlo se realizó una clasificación sobre estas acciones, empezando por: Las huelgas y protestas masivas que simbolizan la unión del pueblo contra la explotación, mostrando el poder colectivo como una herramienta de cambio. La sublevación y el sabotaje representando actos de desafío que buscan debilitar al sistema opresor desde adentro, rompiendo sus estructuras de control, donde el desafío a la autoridad aparece en gestos de rebeldía ya sean individuales o colectivos, que cuestionan las normas impuestas por los poderosos.

La formación de resistencia y guerrillas es la respuesta organizada contra la represión, mostrando la lucha estructurada de los oprimidos para derrocar un sistema injusto, que además simboliza la culminación del conflicto, donde el orden establecido se ve desmoronado, aunque no siempre con un resultado positivo. El uso del arte como protesta resalta la creatividad como herramienta de resistencia, utilizando símbolos, música y expresiones visuales para desafiar la opresión. Por último, Según Žižek (2008), el cine

revolucionario no solo representa la protesta, sino que también genera una experiencia estética que involucra al espectador en la lucha simbólica contra la opresión, donde las revoluciones fallidas o traicionadas muestran cómo las luchas que pueden ser manipuladas, desviadas o incluso convertirse en nuevos sistemas de opresión, cuestionando la naturaleza del cambio social. A través de estas acciones, el cine no solo retrata la lucha de clases, sino que también invita a la reflexión sobre la resistencia, la justicia y las posibilidades de transformación.

Figura 6.

Temáticas utilizadas para la representación de la lucha de clases en el cine

Nota. Elaboración propia.

Como se observa en la figura 6, el cine aborda la lucha de clases a través de distintos temas que reflejan las tensiones sociales y las estructuras de poder, Harvey

(2005) sostiene que las distopías cinematográficas reflejan “la crisis del capitalismo tardío”, mostrando sociedades en las que el poder económico y político exagera la desigualdad. Las distopías y la opresión social muestran sociedades controladas por élites donde la desigualdad ha sido llevada al extremo, funcionando que funcionan como advertencias sobre los peligros del autoritarismo. La desigualdad y la explotación laboral evidencian la brecha entre clases, resaltando las condiciones inhumanas de los trabajadores frente al privilegio de las élites.

La manipulación de masas y la propaganda exponen cómo el poder utiliza los medios y la información para mantener el control, construyendo narrativas que prolongan la opresión, a esto reforzando que según Debord (1994) argumenta que los medios de comunicación en el cine desempeñan un papel fundamental en la manipulación de masas, al presentar discursos que refuerzan el statu quo. El poder y la corrupción revelan cómo quienes ascienden al dominio suelen volverse parte del mismo sistema injusto que alguna vez desafiaron, consolidando ciclos de abuso.

La resistencia y el sacrificio simbolizan la lucha de los oprimidos, donde la búsqueda de justicia suele exigir grandes costos personales. Las revoluciones idealizadas vs. realistas confrontan la diferencia entre el heroísmo romántico y las complejas realidades de los cambios sociales, cuestionando los resultados de las rebeliones.

Finalmente, la esperanza y el cambio social representan la posibilidad de transformación, destacando el impacto de quienes desafían el sistema y abren camino hacia un mundo más justo. A través de estos temas, el cine no solo narra conflictos sociales, sino

que también es un medio que logra generar conciencia sobre las injusticias y el poder de la resistencia.

Figura 7.

Conceptos asociados a la representación de la lucha de clases en el cine

Nota. Elaboración propia.

Como se observa en la figura 7, los conceptos de desigualdad, opresión, resistencia y cambio social han sido representados en Children of Men, pues su crítica en un mundo distópico, refleja realidades del mundo contemporáneo sin la necesidad de ser explícitos. En la película, estos conceptos no existen de forma aislada: se alimentan y refuerzan entre sí, los cuales, generan un ciclo de conflicto y transformación. La desigualdad se manifiesta desde sus primeras escenas con el acceso restringido, barrios militarizados y la clase privilegiada. A partir de este punto, se despliega la manipulación como estrategia del poder, integrándola por medio de propagandas para alimentar el miedo, aunque a su vez lo

mantiene a las masas bajo control. Esta manipulación sostiene la corrupción por parte de la élite, donde las decisiones políticas no buscan el bien común, sino conservar el dominio de unos pocos. Ante este panorama, aumenta la resistencia.

La revolución no se manifiesta exclusivamente como un levantamiento de masas, sino también por medio de acciones cotidianas que adoptan un sentido político, como los actos de Theo al ayudar a Kee. En este contexto, la opresión social, expresada mediante la militarización, discriminación y control migratorio, no solo evidencia las estructuras de dominación, sino que también favorece respuestas colectivas que llevan a nuevas formas de resistencia y lucha social.

La revolución en *Children of Men* es un acto simbólico, esto representado en el hecho de proteger a la única mujer embarazada del mundo. Esto representa el inicio de un posible cambio social, donde la esperanza prevalece del cuidado, la empatía y la voluntad de actuar. Así, estos conceptos se entrelazan en la narrativa para construir una crítica contundente en tiempos de crisis, los sistemas colapsan, pero también surgen oportunidades para redefinir el rumbo de la humanidad.

Figura 8.

Símbolos culturales vinculados a la representación de la lucha de clases en el cine

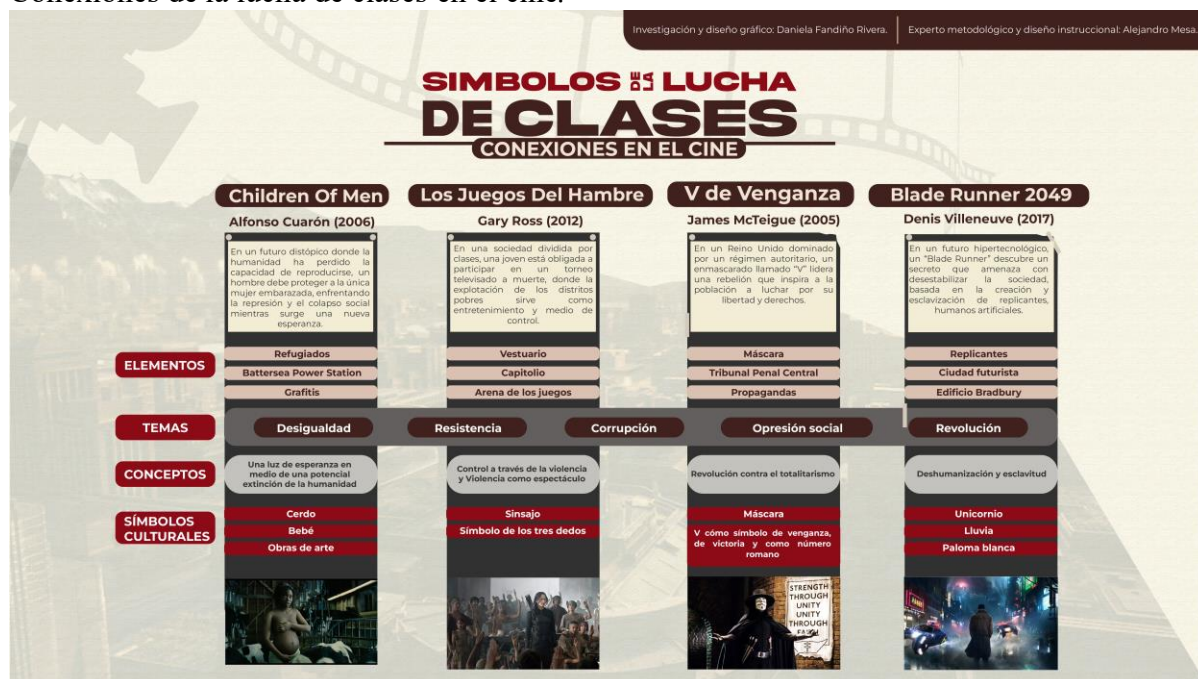
Nota. Elaboración propia.

Como se explica en la figura 8, en *Children of Men*, los símbolos culturales no solo enriquecen la narrativa visual, sino que se convierten en herramientas esenciales para comprender las tensiones sociales, políticas y humanas del mundo distópico. Cada elemento simbólico actúa como recurso para reflexionar sobre la condición humana, sus miedos y su esperanza. El bebé, símbolo universal de la vida, adquiere aquí un peso cultural y político, representando el último símbolo de esperanza en una sociedad que ha perdido el rumbo, incluso con la posibilidad de llegar a su fin. Su aparición interrumpe la violencia, demostrando cómo un símbolo puede alterar cualquier conflicto. Por otro lado, en los campos de refugiados podemos observar imágenes como jaulas, hacinamiento, represión. Son una crítica directa a las políticas migratorias actuales y a la

deshumanización. Las obras de arte resguardadas por las élites refuerzan cómo la cultura puede ser también secuestrada por el poder, pues se conserva el patrimonio, pero se olvida al pueblo. Y finalmente, la vestimenta, como; el abrigo desgastado de Theo lo identifica como parte de esa masa invisible, que, sin buscar protagonismo, encarna la resistencia cotidiana. Estos símbolos culturales, aunque se encuentran enmarcados en un mundo de ficción, nos invitan a mirar el presente de una manera crítica. Su poder radica en que trascienden lo visual para comunicar emociones, luchas colectivas y contradicciones profundamente humanas.

Figura 9:

Conexiones de la lucha de clases en el cine.

Nota. Elaboración propia.

El cine sin duda ha sabido aprovechar la oportunidad de crear controversia por medio de críticas a la realidad a través de alegorías. No importa el tipo de mundo del que date la película, pues los símbolos culturales propios de cada una poseen la capacidad de representar el enfrentamiento sobre la represión y el deseo de la lucha social en pro de una revolución.

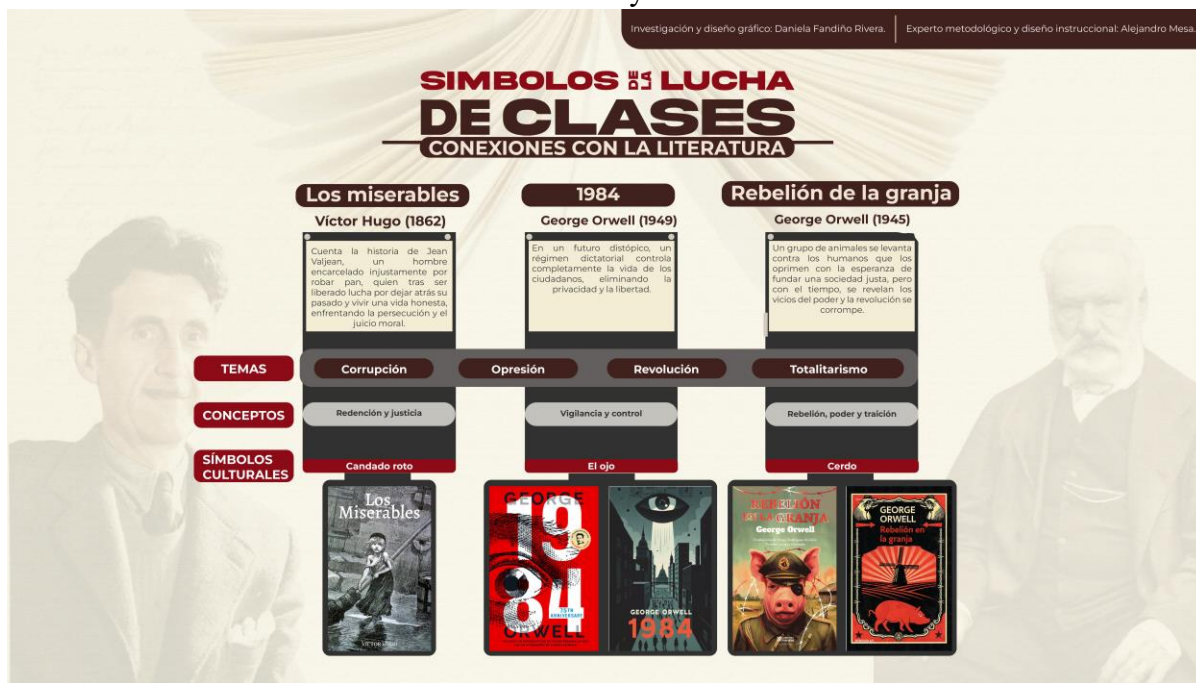
Hablamos de mundos distópicos donde la humanidad ha perdido la capacidad de reproducirse como en el caso de *children of men*, donde un hombre es reclutado para proteger a la primera mujer embarazada en décadas, exploramos temas como la inmigración, la represión estatal y la esperanza en medio del colapso social. Tal como se observa en la figura 9, en la obra *Children of Men*, se presentan diversos simbolismos que, a primera vista, pueden no tener tanta importancia. Entre estos se encuentran el globo con forma de cerdo, el infante en camino y las obras de arte que se observan en la clase alta. En un mundo plagado de caos, la clase alta disfruta de estos privilegios. Sin duda, temas como control social, espectáculo mediático y rebelión de los oprimidos son característicos dentro de las cuatro películas que he investigado, en el caso de *Los juegos del hambre* no hace falta siquiera ver la película completa para entender como la historia denuncia la explotación de las clases bajas por parte de una élite opulenta. Pues sucede lo mismo en *V de venganza*, en un Reino Unido gobernado por un régimen totalitario, un enmascarado conocido como “V” lidera una revolución contra el gobierno, inspirando a la población a luchar por su libertad. Como vemos, los temas y conceptos relacionados con esta película tienen más parecido de lo que parece, aunque son mundos

totalmente diferentes, pues hasta en Blade Runner un futuro hipertecnológico, un “Blade Runner” descubre un secreto que podría cambiar la estructura social basada en la creación de replicantes, seres humanos artificiales esclavizados.

Estas cuatro películas, dirigidas por Alfonso Cuarón, Gary Ross, James McTeigue y Denis Villeneuve, utilizan contextos que logran evidenciar las tensiones sociales provocadas por la desigualdad, el control estatal y la resistencia popular. Podemos además identificar a través de símbolos visuales y narrativas poderosas, que cada obra retrata la lucha de clases como una fuerza central en la transformación social, mostrando cómo el arte cinematográfico se convierte en un medio crítico para reflexionar sobre el poder, la opresión y la esperanza.

Figura 10.

Conexiones entre símbolos de la lucha de clases y la literatura

Nota. Elaboración propia.

Como se observa en la figura 10 *las conexiones entre los símbolos de la lucha de clases y la literatura*, las obras Los Miserables de Víctor Hugo, 1984 y Rebelión en la granja de George Orwell, a pesar de estar ambientadas en contextos distintos, coinciden la crítica profunda a la desigualdad y la opresión de las clases sociales. En cada una, la lucha de clases es representada en historias individuales que reflejan el peso de los sistemas de gobiernos injustos sobre las personas comunes.

En Los Miserables, Jean Valjean es un ejemplo de cómo el sistema es capaz de castigar a los pobres por lo que dicen, la miseria, pues ha sido condenado a años de prisión por robar una rebanada de pan. En esta novela exponen la falta de compasión del sistema judicial y la fuerza de las estructuras sociales que impiden la rebelión de los marginados.

Se representa la resistencia silenciosa y el deseo de justicia individual frente a una sociedad que lo rechaza por su origen humilde. Por el lado en 1984, Orwell retrata un mundo donde el control estatal ha llegado al extremo: no solo domina los actos de los ciudadanos, sino hasta sus pensamientos, tal cual como sucede en el mundo real. Winston Smith, como protagonista, es un individuo atrapado en una sociedad sin libertades, donde la clase dominante impone una realidad única y absoluta. Su rebeldía personal representa la lucha de que nosotros como seres humanos podemos conservar la individualidad frente a un sistema totalitario, que niega toda posibilidad de cuestionamiento. Haciendo énfasis en que un régimen totalitario es un sistema político en el que el Estado ejerce un control total sobre la vida de los ciudadanos, incluyendo desde aspectos económicos, sociales, políticos hasta culturales.

Por otro lado, Rebelión en la granja representa una alegoría política en la que los animales se rebelan contra sus opresores humanos buscando igualdad. Sin embargo, a medida que los cerdos toman el poder, reproducen las mismas jerarquías que prometieron destruir. Personajes como Boxer, el caballo, encarnan la clase trabajadora: obediente, leal y sacrificada, pero finalmente traicionada por el nuevo régimen. La obra refleja cómo las revoluciones mal dirigidas pueden perpetuar la opresión bajo otro nombre.

Estas tres obras evidencian que la lucha de clases no es solo un conflicto entre grupos, sino también una batalla interna, emocional y ética vivida por quienes sufren sus consecuencias. Ya sea Valjean buscando redención, Winston deseando libertad o Boxer

confiando en líderes corruptos, todos reflejan el dolor, la resistencia y la esperanza de quienes luchan, desde su humanidad, contra las estructuras que nos oprimen.

Figura 11.

Conexiones entre símbolos de la lucha de clases y la música

Nota. Elaboración propia.

En la figura 11 titulada como *Conexiones entre símbolos de la lucha de clases y la música* se observa un análisis entre las canciones: Pigs de Pink Floyd, B.Y.O.B de System of a Down, For a Better Day de Avicii y They Don't Care About Us de Michael Jackson. He venido escuchando esta música durante un largo tiempo y desde entonces logré identificar inmediatamente las problemáticas que resaltan en cada canción y la triste relación que tienen frente a la realidad. Aunque cada una tiene un estilo muy diferente y resaltan distintas problemáticas, todas comparten algo en común, pues hacen una crítica

fuerte a la desigualdad y muestran, desde lo individual, cómo las personas viven las injusticias de los sistemas que los controlan.

En Pigs, por ejemplo, se usa la figura del cerdo para hablar de los poderosos que se aprovechan de los demás. Es una canción que siempre me ha impactado porque, aunque parece calmada, está llena de ironía y rabia contra la hipocresía de los líderes. Me hace pensar en cómo algunos lo tienen todo mientras la mayoría apenas sobrevive.

B.Y.O.B es completamente distinto en sonido, sin duda no es para todo el público, pero su mensaje me llega igual de fuerte. Habla de cómo los pobres son enviados a la guerra mientras los que mandan se quedan cómodos en sus casas. Esa frase “¿Por qué siempre envían a los pobres?” sin duda logra decirnos mucho en muy pocas palabras y hasta nos imaginamos todas las situaciones similares por las que el mundo ha tenido que pasar.

La canción, For a Better Day , me pasó algo parecido, pero desde otra emoción. Es una canción que parece tranquila cuando la escuchas, pero el vídeo y la letra muestran una realidad muy fuerte. For a better Day me generó un impacto como ninguna otra canción lo ha hecho, pues el tráfico sexual infantil y la corrupción política son los temas principales en este video musical, pero todo toma sentido cuando mezclas la letra junto a la parte visual.

Por último, They Don't Care About Us es una canción que siempre me ha hecho sentir fuerza y protesta. Michael Jackson habla del racismo, la exclusión y cómo las comunidades marginadas son ignoradas por quienes tienen el poder, pues por medio de la mezcla de ritmos y sonidos el mensaje de protesta se convierte en un himno de empoderamiento

Aunque estas canciones son muy distintas entre sí, la figura 11 demuestra que son capaces de conectarse las realidades desiguales donde las personas comunes terminan siendo las más afectadas. Estas terminan teniendo un impacto en cada uno, pero a su manera, representa una lucha desde lo individual, desde el dolor, la rabia o la esperanza de quien quiere un cambio.

Figura 12

Relación entre símbolos de la lucha de clases y la pintura

Nota. Elaboración propia.

La figura 12, *Relación entre símbolos de la lucha de clases y la pintura*, presenta cómo distintas obras pictóricas han representado visualmente el conflicto social, la violencia y las dinámicas de poder a lo largo de la historia del arte. Pinturas como Guernica, El barco de los esclavos, La libertad guiando al pueblo y Los fusilamientos del

3 de mayo han generado un fuerte impacto en sus espectadores debido al mensaje que transmiten con tan solo observarlas. Aunque cada una representa momentos históricos diferentes y estilos muy distintos, todas comparten una idea común: el sufrimiento de las personas comunes frente a la violencia, la injusticia y el abuso del poder.

Guernica, de Picasso, es una obra que grita sin palabras. Todo está en blanco y negro, lleno de figuras deformadas y caos, pues aquí observamos a las víctimas. Me hace pensar en cómo la guerra destruye la vida de personas inocentes que no tienen nada que ver con el conflicto, pero que cargan todo el dolor, cruel realidad, ¿no? El barco de los esclavos, de Turner, es otra obra que me deja sin palabras. La escena del mar violento con cuerpos arrojados desde el barco muestra la realidad de la deshumanización total. Me conmueve cómo una pintura puede hablar tan fuerte sobre la codicia y el desprecio por la vida de los demás, especialmente de quienes no tienen voz. En cambio, la libertad guiando al pueblo, de Delacroix, tiene otra energía. Ahí sí hay lucha y esperanza. La mujer que lidera al pueblo representa a todas las personas que se cansaron de callar y decidieron pelear por sus derechos. En esta observamos que el pueblo también puede levantarse y luchar. Pero, por lo contrario, en los fusilamientos del 3 de mayo de Goya, se desata el dolor, pues desde que se observa la cara del hombre que va a morir, con los brazos en alto, genera un alto impacto. Es imposible no sentir empatía. Esa imagen me hace pensar en todos los que han sido reprimidos o asesinados solo por resistirse o por no estar de acuerdo con el poder. Aunque todas estas obras son muy distintas entre sí, se conectan por lo mismo: muestran cómo la historia, la violencia o la injusticia afectan directamente a personas

reales. Cada una representa, desde lo visual, la lucha de clases, el dolor del pueblo y el deseo de libertad.

Figura 13.

Conceptos filosóficos y sociológicos asociados a la representación de la lucha de clases en el cine

SÍMBOLOS DE LA LUCHA DE CLASES EN EL CINE
CONCEPTOS FILOSÓFICOS Y SOCIOLÓGICOS

Investigación y diseño gráfico: Daniela Fandiño Rivera. | Experto metodológico y diseño instruccional: Alejandro Mesa.

La representación de la lucha de clases en el cine puede entenderse a partir de las miradas filosóficas y sociológicas que explican cómo opera el poder en la vida cotidiana. Desde la filosofía, a través de autores que reflexionan sobre la alienación, la libertad o la ideología, es posible reconocer los símbolos que revelan relaciones de dominación. La sociología, por su parte, permite ver cómo esas ideas se concretan en desigualdades, jerarquías y resistencias colectivas.

1 Conceptos Filosóficos

Ideología (Louis Althusser)

"La relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia, una función material que permite la reproducción de la sociedad capitalista al crear sujetos a través de la interpelación".

Ejemplo:
V de Venganza: El discurso del Canciller en las pantallas revela cómo el gobierno controla a la población usando propaganda y miedo.

Libertad (Michel Foucault)

"No es una liberación absoluta, sino la posibilidad de actuar dentro de un marco normativo, lo que denomina 'prácticas de libertad'".

Ejemplo:
Los Juegos del hambre: El saludo de tres dedos de Katniss se convierte en un gesto simple pero poderoso que desafía al Capitolio.

2 Conceptos Sociológicos

Alienación (Karl Marx)

"Es el extrañamiento del individuo de su trabajo, del producto de su trabajo, de su propia naturaleza humana y de otros individuos como consecuencia del sistema capitalista".

Ejemplo:
Children of Men: La rutina automática de las personas en la calle mientras ignoran la crisis mundial muestra cómo el sistema las ha desconectado de sí mismas y de la realidad.

Estratificación social (Bourdieu, Bauman, Žižek)

"Enfatizan cómo las desigualdades (económicas, culturales y sociales) crean la exclusión y el sufrimiento de grupos concretos, a los que a menudo se considera prescindibles".

Ejemplo:
Los Juegos del Hambre: El Capitolio y los distritos reflejan desigualdad extrema y explotación como espectáculo.

Movimientos sociales (Alain Touraine)

"Los movimientos sociales buscan transformar el orden social y político existente, a menudo en contra de las estructuras de poder".

Ejemplo:
V de Venganza: La multitud enmascarada frente al Parlamento muestra la fuerza colectiva y su eco en protestas reales.

Capital cultural (Pierre Bourdieu)

"El capital cultural como un sistema complejo de conocimientos y bienes que, más allá de su valor intrínseco, opera en el ámbito social para perpetuar jerarquías y desigualdades".

Ejemplo:
Blade Runner: Los objetos y fotografías de Deckard muestran cómo la memoria y la cultura definen quién tiene valor e identidad en una sociedad artificializada.

Nota. Elaboración propia.

Como se observa en la Figura 13, *Conceptos filosóficos y sociológicos asociados a la representación de la lucha de clases en el cine*, el cine se ha convertido en un recurso fundamental para reflexionar sobre las tensiones sociales, económicas y culturales de cada época. Desde sus inicios, las imágenes proyectadas en pantalla se han transformado en símbolos visuales de los conflictos entre dominantes y dominados, convirtiendo así al cine en un medio privilegiado para analizar la historia social contemporánea. En el cine

distópico se ha evidenciado la brecha entre la élite industrial y las masas trabajadoras, situando al obrero como una pieza mecanizada al servicio del capitalismo.

Los años sesenta y setenta vieron surgir un cine político y revolucionario, el cual exponen las luchas de liberación y la violencia de las dictaduras. Más adelante, en los ochenta, las distopías tecnológicas, como se observa en *Blade Runner*, transformaron la reflexión hacia escenarios de control social y explotación en un escenario futurista.

Ahora logramos adentrarnos en épocas más recientes, donde filmes como *Children of Men* o *Los juegos del hambre* son las películas principales por las que se ha trabajado este proyecto, pues se observa cómo se situaron la lucha de clases en el marco de crisis globales, migraciones masivas y sistemas autoritarios que recurren al espectáculo como herramienta de entretenimiento y dominación.

Dentro de este mismo mundo, el cine ha sido un medio que ha logrado representar y problematizar la lucha de clases, ofreciendo imágenes donde los conceptos filosóficos y sociológicos son clave para adentrarse en una reflexión más detallada. En este sentido, las películas analizadas permiten articular nociones como alienación, ideología, libertad, estratificación social, movimientos sociales y capital cultural, que no solo funcionan como categorías analíticas, sino también como marcos de interpretación dentro de las tensiones entre poder y resistencia.

Empezaremos por *Blade Runner* (1982), la alienación se hace visible a través de los replicantes, sujetos desalojados de derechos cuya condición refleja la crítica marxista a la

explotación del trabajo en el capitalismo avanzado. Su deseo de vivir y de recordar los confronta con el sistema.

Por su parte, *V de Venganza* (2005) se centra en la ideología como mecanismo de control, donde el Estado manipula la verdad mediante la propaganda y el miedo, descrito por Althusser sobre los aparatos ideológicos del Estado. Aquí, la máscara de Guy Fawkes se convierte en un símbolo de resistencia colectiva frente al totalitarismo.

En *Children of Men* (2006), el tema central es la libertad en un contexto de crisis. La infertilidad global y el colapso social logran exponer la fragilidad. El nacimiento del bebé, sin embargo, se convierte en una metáfora de esperanza.

Finalmente, *Los Juegos del Hambre* (2012) aborda la estratificación social como espectáculo político. El Capitolio concentra riqueza y poder, mientras los distritos viven en limitaciones. Katniss toma el trabajo como la emergencia de los movimientos sociales, pues su figura trasciende el entretenimiento impuesto por el sistema y se convierte en motor de rebelión. Esta dimensión conecta con la crítica de Žižek a la sociedad del espectáculo y al uso de la violencia simbólica como forma de control.

Podemos ver que el cine no solo ha venido ilustrando conflictos de clase, sino que también ofrece una gramática visual para comprender cómo se reproducen y desafían las jerarquías sociales. Cada obra se encarga de representar, por medio de objetos visuales, los vínculos hacia la teoría, permitiendo contrastar las lecturas filosóficas y sociológicas con las emociones y resistencias de los espectadores.

Figura 14.

Rastreo histórico de los símbolos de la lucha de clases en el cine

Nota. Elaboración propia.

Como se observa en la figura 14, desde épocas como la Antigüedad y, especialmente, durante la Edad Media, los campesinos y sectores populares recurrieron a la religión como un recurso simbólico de resistencia frente a las élites políticas y económicas.

Las imágenes religiosas tales como, cruces, santos, vírgenes e incluso pasajes bíblicos no solo han poseído un valor espiritual, sino que además funcionan como estandartes de lucha colectiva. La figura de Cristo, por ejemplo, se interpretaba como un espejo del pueblo oprimido, mientras que las narrativas apocalípticas ofrecían la esperanza de una transformación del orden social.

Los campesinos lamentablemente no disponían de un lenguaje político moderno, pero encontraban en la religión un marco simbólico poderoso para cuestionar a los poderosos, enfrentándose como el pueblo elegido a los señores feudales y monarquías corruptas. Así, la cruz en alto no solo era un acto de fe, sino también un gesto de levantamiento, donde lo divino se entrelazaba con lo político y lo social.

Esta tradición simbólica ha dejado una huella profunda que reaparece en el cine distópico contemporáneo. En *Children of Men* (2006), el nacimiento del niño funciona como una metáfora de esperanza en un mundo estéril y en decadencia, recordando los relatos bíblicos de salvación. En *Los juegos del hambre* (2012–2015), Katniss es presentada casi como una figura redentora, un símbolo que trasciende de lo humano a lo colectivo, de forma similar a los santos medievales. Incluso en *V de Venganza* (2005), la máscara de Guy Fawkes opera como una especie de icono sagrado de la resistencia, repetido por multitudes que encuentran en su anonimato una nueva fe compartida.

En este sentido, lo que desde la Antigüedad y la Edad Media se expresaba a través de la cruz o los estandartes religiosos, hoy se representa en el cine mediante objetos visuales que condensan la esperanza de un pueblo. El lenguaje visual de la lucha de clases sigue recurriendo a lo trascendente, ya no únicamente desde lo religioso tradicional, sino desde lo simbólico y lo mítico, pues en el mundo moderno incluso las imágenes como herramientas agrícolas, las banderas y el grafiti son nuestras voces visuales que logran desatar una reivindicación social ante una sistema con régimen autoritario, mostrando que

las imágenes de fe y redención aún estructuran la manera en que comprendemos la resistencia frente a la opresión.

Selección de escenas, descripción y análisis de las obras cinematográficas de la lucha de clases

El globo en forma de cerdo "Símbolo de poder en tiempos de extinción"

Figura 15

El cerdo flotante en Children of Men

Nota. Captura de pantalla de Children of Men, dirigida por Alfonso Cuarón, 2006, Universal Pictures.

Una de las escenas más emblemáticas de Children of Men ocurre en el momento en que aparece el globo en forma de cerdo observado en la figura 15. Este objeto visual genera un gran impacto, pues al ser tomado como objeto central dentro del escenario, la película cobra un sentido mucho más profundo. La escena comienza desde que Theo viaja en un auto oficial hacia la mansión de su primo Nigel, se encuentra sentado en el asiento

trasero, en silencio, pero con su mirada fija en el exterior. El paisaje se encuentra desolado: los campos secos y un cielo cubierto de nubes grises. El vehículo avanza por una carretera solitaria hasta llegar a una zona con muros altos hacia el complejo donde vive Nigel.

Al fondo, antes de entrar, se puede observar un globo inflable gigante en forma de cerdo flotando por los cielos, claro, que está atado por cables gruesos y este se balancea ligeramente con el viento. El auto se acerca a la entrada de la mansión, pasando por un control de seguridad que confirma el nivel en el que vive Nigel.

Finalmente, cuando Theo llega a la entrada, la fachada se vuelve imponente, moderna y fría. Al entrar en el edificio, la cámara revela un interior amplio y luminoso, donde se distinguen esculturas de gran tamaño, murales y pinturas reconocidas que se exhiben como si estas fueran piezas de museo y estuviesen resguardadas.

Theo avanza lentamente, observando todo lo que lo rodea, mientras sigue todo en silencio. Su postura es rígida, con la mirada fija en las piezas de arte. A medida que camina, se nota el contraste entre su incomodidad y el ambiente de lujo. Finalmente, se encuentra con Nigel, que lo recibe de pie en un espacio amplio y lleno de comodidades, con una actitud relajada en comparación a la realidad que se vive fuera de allí. Mientras Theo lleva consigo la preocupación por la crisis y el dolor del mundo exterior, Nigel se muestra tranquilo, como si viviera aislado en una burbuja donde la guerra y el colapso de la humanidad no existiera.

El globo en forma de cerdo no aparece como casualidad; este es un recurso visual cargado de un simbolismo que posee la capacidad de dar contexto en torno a la película,

tal como en la cultura visual contemporánea. Este objeto, inspirado en la carátula del álbum *Animals* de Pink Floyd, ya trae consigo una carga cultural relacionada con la crítica social, la opresión de las clases trabajadoras y el vacío moral de las élites. Esta aparición en *Children of Men* funciona como un puente entre el discurso musical y el mensaje cinematográfico, lo cual establece un diálogo que refuerza la denuncia en contra de la desigualdad.

En la escena, el cerdo aparece flotando lentamente por el cielo, claramente sostenido por cables, flotando sobre un paisaje frío y rodeado de muros altos. Un símbolo de abundancia y lujo que flota, distante de una realidad que yace bajo la ciudad. Aunque es representado como objeto de consumo y posee una larga historia de simbolismo, este no es el caso, pues trata de un trofeo simbólico que sobrevive en un mundo al borde de la desaparición de la humanidad. Aquí, el globo funciona como metáfora de la desconexión de las élites frente al sufrimiento colectivo.

El contraste se vuelve tenso cuando Theo entra a la mansión de Nigel. Las paredes están cubiertas con obras de arte, esculturas y reliquias culturales. Cada pieza ha perdido su historia para transformarse en un objeto decorativo, protegido de la destrucción, pero también privado de sentido. El globo en forma de cerdo, a partir de esta escena, no solo habla de riqueza, también es capaz de transformarse en signo de advertencia donde existe el poder, aunque todo se siga derrumbando.

El cerdo en sí, suspendido en el aire, se convierte así en un emblema de avaricia, lo ostentoso y la desconexión, un recordatorio de que, para la élite, puede parecer inexistente la guerra y el sufrimiento mientras puedan seguir ante el control y prestigio.

Theo, Kee y el bebé recién nacido “El llanto que detuvo la guerra y el nacimiento como símbolo de esperanza”

Figura 16

Theo y Kee protegiendo al bebé durante el conflicto en *Children of Men*

Nota. Captura de pantalla de *Children of Men* (Alfonso Cuarón, director, 2006), recuperada de *The Guardian*

<https://www.theguardian.com/film/2006/sep/22/juliannemoore.thriller>.

Children of Men es capaz de comparar las distintas realidades por las que, según tu estatus, las personas deben soportar. Una de las escenas más impactantes se evidencia en la figura 16, la cual ocurre dentro de un edificio en ruinas, convertido ahora en un campo de batalla. Theo camina delante, protegiendo el paso, mientras Kee avanza detrás de él, agotada, cargando en brazos a su bebé recién nacido, envuelto en telas. Ambos se encuentran bajando las escaleras y atravesando pasillos destruidos, donde las paredes están agrietadas y llenas de impactos de bala, donde además el suelo está cubierto de escombros y restos de la guerra que se encontraba llevando a cabo al mismo tiempo.

En el ambiente se escuchan disparos sin parar, explosiones cercanas y los gritos de personas asustadas que no paran de correr para encontrar su refugio. Los soldados avanzan, mientras otros se cubren, apuntando con sus armas; es en ese momento en el que cada paso parece casi imposible.

De pronto, en medio de este escenario, el llanto del bebé rompe con el ambiente de guerra. En cuestión de segundos, las armas dejan de disparar y los gritos paran. Los soldados, incluso con los fusiles aún en las manos, bajan lentamente sus miradas hacia el bebé y los refugiados dejan de correr. El silencio se vuelve absoluto y lo único que se puede escuchar es el llanto de aquel recién nacido. Theo y Kee continúan caminando despacio. Todos abren el paso con respeto y asombro, pues esto era prácticamente imposible. Kee sostiene al bebé con fuerza, mientras Theo la guía con la mirada fija hacia adelante y nadie

se atreve a moverse, pero cuando de repente logran desaparecer de la vista, el caos regresa, los gritos se vuelven a escuchar y la violencia sigue al mismo paso que venía.

La escena del nacimiento del bebé en *Children of Men* constituye uno de los momentos más impactantes y memorables del cine distópico contemporáneo, pues en medio de un escenario lleno de violencia donde los pasillos derrumbados, gritos, disparos y explosiones no dejan de llamar la atención, se demuestra que la aparición de una nueva vida es capaz de detenerlo todo. El llanto del recién nacido no solo se convierte en un sonido; en ese universo donde la humanidad ha perdido la capacidad de reproducirse, logra adquirir un valor sagrado, casi milagroso, capaz de suspenderlo todo.

La reacción de los soldados y civiles lo evidencia, pues sin importar su bando, quedan en silencio. Las armas bajan, los rostros se transforman y por un instante parecen recuperar un sentido de humanidad que había sido alterado por la guerra. Ese silencio colectivo es profundamente revelador, pues demuestra que incluso en contextos donde la vida humana se reduce a la muerte y destrucción, un acontecimiento inesperado como lo es el nacimiento puede restaurar la percepción de lo que realmente está en juego, es decir, la supervivencia de la vida.

El poder de la vida trasciende las estructuras de dominación y confrontación creadas por la violencia. Por unos segundos, no existen soldados ni refugiados, enemigos ni aliados, solo existe un milagro y deseo compartido. Sin embargo, la violencia regresa inmediatamente después de que Theo, Kee y el bebé se alejan, mostrando que, aunque el

poder de la vida es capaz de interrumpir, todavía no logra transformarla de manera permanente.

Este contraste entre el silencio de reverencia y el retorno del caos plantea una reflexión crucial: el futuro de la humanidad no está asegurado únicamente con el nacimiento de un niño, sino con la capacidad que tiene una sociedad de reconocer y preservar el valor de la vida. Así, la escena no solo gira en torno a su poder narrativo, sino también como un comentario filosófico sobre la fragilidad y la potencia de la esperanza en un mundo que se desmorona.

Así, el silencio hace ruido debido al impacto del momento, pues la constante guerra y el caos, crea un contraste radical que incluso el espectador logra detenerse y asombrarse junto con los personajes. El silencio no es solo ausencia de sonido, sino una herramienta narrativa que deja al bebé como centro de atención y un símbolo incluso sagrado.

Cada paso entre los escombros y las miradas de todos allí presentes proyecta la imagen de lo que puede llamarse un renacimiento. La escena sobre la maternidad y el nacimiento nos muestra que incluso en la distopía de un mundo, la vida posee el poder de conmover y recordar la posibilidad de un futuro esperanzador.

La cosecha "Katniss como símbolo de resistencia"

Figura 17.

Katniss Everdeen y Peeta Mellark durante la ceremonia pública en Los Juegos del Hambre

Nota. Captura de pantalla de *The Hunger Games* (Gary Ross, director, 2012), recuperada de Clasicotas <https://www.clasicotas.org/posts/bluraybd25/16090/Los-juegos-del-hambre-2012-BD-25-Latino.html>

La saga de Los Juegos del Hambre presenta un contraste entre realidades, pues es desarrollada en contextos de opresión, donde la violencia es transformada en espectáculo y el sacrificio hace parte de lo cotidiano. La figura 17 hace referencia a una escena muy emblemática, pues todo comienza en la plaza del Distrito 12, hombres, mujeres y niños están reunidos en silencio absoluto. Todos permanecen de pie, ordenados en filas separadas

por edad, vigilados de cerca por los agentes vestidos de blanco. La atmósfera se encuentra cargada de miedo, pues todos saben lo que está a punto de suceder. Justo en el escenario, se levanta una gran pantalla que comienza a proyectar el video oficial del Capitolio. Este es el montaje que explica la tradición de cada año, donde dos tributos de cada distrito, un hombre y una mujer, serán seleccionados al azar para participar en los Juegos del Hambre. Allí se decide entre la vida y la muerte.

Effie Trinket, posee un atuendo colorido que contrasta con la pobreza del lugar, lista para sacar de una urna transparente los nombres de manera aleatoria. La primera mujer elegida es: “Primrose Everdeen”; una niña pequeña que se queda paralizada de inmediato. En su rostro se observa el terror y su cuerpo tembloroso. Luego, dando pequeños pasos, avanza hacia el escenario mientras es observada en silencio. Sin embargo, de repente Katniss rompe la tensión y se ofrece como tributo. La multitud queda sorprendida.

Katniss se separa de su hermana, la acaricia por última vez y luego camina con pasos firmes, aunque su rostro muestra el dolor. Una vez en el escenario, Effie anuncia, con un entusiasmo forzado, que Katniss es la primera voluntaria de la historia del Distrito 12. En el ambiente se ve el asombro, tristeza, pero sobre todo respeto. Entonces, en un gesto colectivo, los habitantes del distrito levantan la mano y extienden tres dedos hacia ella. Es un silencio cargado de dignidad, que acompaña el momento en el que Katniss queda marcada como tributo y símbolo a manera involuntaria de resistencia.

La escena de La Cosecha es uno de los puntos más simbólicos de Los juegos del hambre, pues condensa de manera precisa la lógica del control y la opresión ejercida por

el Capitolio sobre los distritos. Se observa un ritual de poder: los habitantes reunidos en la plaza bajo estricta vigilancia y la proyección audiovisual que justifica el sacrificio como un sistema tradicional. Todo está diseñado para transformar la violencia en una muestra de espectáculo, normalizar la muerte de los más débiles y reforzar el orden jerárquico de Panem.

El momento en que la niña es seleccionada deja en evidencia el carácter injusto del sistema, pues una niña inocente se convierte en víctima de un poder que no distingue edad ni fragilidad. El gesto de Katniss al ofrecerse como voluntaria no solo se limita a un sacrificio fraternal, sino que se convierte en el primer desafío abierto a lo impuesto por el Capitolio, pues esto rompe con el silencio.

Lo más significativo de esta escena es que, aunque la acción parte de lo íntimo y familiar por el amor de una hermana, su impacto es colectivo. El gesto conmueve y deja desconcertado al público, que responde con la señal de los tres dedos, un acto silencioso de solidaridad que convierte la valentía individual en un símbolo de resistencia compartida. Así, el poder del Capitolio se ve desafiado y surge el nacimiento de un símbolo rebelde.

En este sentido, La Cosecha no solo introduce a Katniss como protagonista, que también revela la fragilidad de los sistemas de dominación, pues, aunque tienen el poder, pueden comenzar a quebrarse frente a actos individuales de valentía que logran generar movimiento frente a las masas.

Las bayas “La resistencia vence al poder”

Figura 18.

Katniss Everdeen, Peeta Mellark y las bayas como símbolo de resistencia

Nota. Captura de pantalla de *The Hunger Games* (Gary Ross, director, 2012), recuperada de Clasicotas <https://instyle.mx/entretenimiento/todos-los-actores-que-casi-estuvieron-en-the-hunger-games/>

La figura 18 muestra la escena seleccionada que hace parte del final de los Juegos, el campo de batalla queda en silencio. Katniss y Peeta son los únicos sobrevivientes. Ambos agotados, heridos y cubiertos con algo de sangre, pues después de todo es su

victoria. Pero de repente suenan los altavoces, anunciando que la regla que permitía dos ganadores ha sido revocada y que solo uno podrá salir con vida.

Katniss abre los ojos con incredulidad, mientras Peeta, apenas sosteniéndose en pie, dirige su mirada hacia ella. Con un tono grave, le dice que lo mate, y que ella debe regresar a casa. Katniss se niega rotundamente. Ante esta situación, Katniss decide recoger del suelo un par de bayas venenosas conocidas como nightlock y se las muestra a Peeta. Mirándolo con seguridad, le propone que las coman juntos, para que no haya un solo ganador.

Peeta duda, pero acepta. Sus respiraciones son entrecortadas y las manos cerradas sobre el veneno. Katniss cuenta en voz baja para acercarlas a su boca, mientras el silencio se apodera, pero justo antes de que las comieran, el altavoz interrumpe con urgencia. La voz del Capitolio grita que los dos son declarados ganadores de los Juegos del Hambre. Los cañones de victoria suenan y los patrocinadores celebran. Katniss y Peeta bajan los manos sorprendidos. Se desborda el alivio, protagonizando una de las escenas más inesperadas de los Juegos.

El desenlace con las bayas venenosas constituye el ambiente simbólico de la primera película de Los juegos del hambre. Después de sobrevivir a las pruebas y quedar como los dos últimos tributos, Katniss y Peeta son confrontados con la decisión más cruel que data de aceptar las reglas del Capitolio y matarse entre sí o negarse, deja al descubierto su verdadera intención: mantener el espectáculo a toda costa, incluso a través de la traición y la manipulación.

Ante esta injusticia, Katniss toma la decisión que transforma el sentido de los Juegos. Al proponer un doble suicidio con las bayas venenosas, lo cual hace invertir al poder con el fin de que el espectáculo pierda su razón de ser. Lo que inicialmente parece un acto desesperado de amor y sacrificio, se convierte en una jugada política capaz de desestabilizar a una autoridad tan poderosa como el Capitolio.

Discusión

El lenguaje crítico del cine: símbolos de decadencia y desigualdad en la cultura visual contemporánea

El cine, desde sus comienzos, se ha logrado convertir en algo más que un medio de entretenimiento; pues, lleva consigo un lenguaje visual figurado, representado desde tiempos pasados, hasta la realidad contemporánea, donde siempre se han visto diferenciadas las clases sociales. El cine, como lenguaje visual, posee la capacidad de representar y cuestionar las estructuras sociales, actuando como espejo crítico de la realidad contemporánea. A través de símbolos cargados de significado, abordando temas sobre la decadencia, corrupción y desigualdad social. El cine ha demostrado ser la gran dimensión simbólica desde las imágenes en torno a críticas sobre los sistemas de poder que vienen desde las jerarquías, apoyadas por los imaginarios culturales que determinan un sentido común al mundo. Películas como *Children of Men* (2006), de Alfonso Cuarón, ponen en evidencia la decadencia moral y política de la sociedad a través de un lenguaje visual cargado de múltiples significados, desde objetos en torno a la simbología como; ruinas, fronteras, residuos y cuerpos se convierten en metáforas de un mundo que está colapsando. Desde los estudios visuales, el análisis del cine permite comprender cómo los símbolos que habitan la pantalla, como; el cerdo, la jaula, la ciudad amurallada e incluso el arte, condensan los conflictos sociales y culturales de aquel tiempo. Así, se ve cómo el cine no solo representa la realidad, sino que la reconfigura, evidenciando la relación entre arte, poder e ideología. Se busca reflexionar sobre el papel del cine como espejo crítico de la sociedad contemporánea, abordando cómo las imágenes cinematográficas, a través del

simbolismo y la estética, poseen la suficiencia de cuestionar la decadencia, la corrupción y la desigualdad social.

El cine parte desde la construcción de su sentido a través de la imagen, el sonido y el montaje, conformando un lenguaje propio que comunica más allá de las palabras y de lo que vemos. El cine nos permite observar el funcionamiento de la sociedad desde la sensibilidad estética, en el que cada plano, encuadre o composición cromática actúa como signo dentro de una red de significados culturales.

El lenguaje cinematográfico no solo representa lo visible, sino que además posee la competencia de revelar las tensiones invisibles que nos atraviesan como simples sujetos del mundo moderno. Entre estos encontramos; la demencia, la pérdida de fe y la violencia. La cámara funciona como instrumento de observación, se convierte en testigo y cómplice de un sistema que el propio cine se ha encargado de denunciar.

Los símbolos en el cine funcionan como dispositivos de memoria y crítica. En *Children of Men*, el globo en forma de cerdo suspendido en el aire sobre la casa del personaje de Nigel, nos hace una referencia directa al álbum *Animals* de Pink Floyd, simbolizando la corrupción del poder y la indiferencia frente al sufrimiento humano. El arte, en este contexto, aparece despojado de su objetivo como función liberadora y pasa a convertirse en objeto de consumo y estatus. La ciudad, las fronteras y los migrantes también operan como signos de la decadencia contemporánea. En la película, las ruinas del mundo exterior contrastan con la opresión del interior, refiriéndose a una metáfora del neoliberalismo y su tendencia a

excluir todo lo que no produce. La autora del ensayo “Ante el dolor de los demás” Susan Sontag (2003), sostiene que las imágenes del sufrimiento nos confrontan con la ética de mirar; sin embargo, el exceso visual puede volvernos insensibles ante el dolor ajeno, para lo que Alfonso Cuarón lleva a utilizar este riesgo para plantear una reflexión; la sociedad observa la violencia como espectáculo mientras todo es desmoronado.

El poder del cine radica en su capacidad de articular emoción y pensamiento. Como señaló Platón (1998), “cuando el ojo de la mente se fija sobre objetos iluminados por la verdad y la realidad (el sol), los comprende y los conoce; pero cuando se fija sobre el mundo crepuscular de cambio y decadencia, solo puede formar opiniones, su visión es confusa y sus opiniones cambiantes, y parece faltarle inteligencia” (p. 256). Se comprende que el conocimiento verdadero no proviene únicamente de lo que se percibe, sino de la capacidad de interpretar lo visible. En el contexto del cine, esta idea adquiere un valor simbólico, pues las imágenes cinematográficas, aunque pertenecen al mundo de la apariencia y la simulación, iluminan verdades profundas sobre la realidad contemporánea. De esta manera, el cine actúa como ese “sol” platónico que, a través del lenguaje visual, logra revelar las sombras de la decadencia y la desigualdad social, transformando la experiencia estética en una forma de conocimiento crítico. Las imágenes que muestran la fragilidad humana también contienen un potencial de resistencia. Asimismo, Walter Benjamin, en su ensayo de (1936) “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, argumentó que la reproducción técnica, como la fotografía y el cine, puede servir como herramienta política, capaz de transformar la percepción colectiva. En este sentido,

el cine actúa como un espacio de confrontación entre lo visible y lo oculto, entre lo que se muestra y lo que se intenta silenciar. Desde esta perspectiva, analizar los símbolos cinematográficos como el cerdo, el cuerpo, o el paisaje, implica comprenderlos no solo como elementos estéticos, sino como transmisor de discursos sociales. En ellos se revela la lucha de clases, la pérdida del sentido común y la urgencia de repensar la identidad humana frente al colapso del mundo.

El cine, como lenguaje visual, trasciende en representación, a convertirse en un espacio de pensamiento y cuestionamiento. A través de la imagen simbólica, el arte del cine logra iluminar la oscuridad de la realidad, revelando las estructuras de poder, las jerarquías sociales y la degradación moral del mundo contemporáneo. En películas como *Children of Men*, la decadencia no es solo un escenario, sino un espejo que refleja el vacío ético y político del mundo actual. Por medio de Platón, se demuestra que el cine nos permite ver más allá de la apariencia, pues las imágenes no solo muestran, sino que piensan, y en su indeterminación estética se esconde una verdad que interpela al espectador. Cada símbolo se transforma en un signo de resistencia y de memoria, capaz de cuestionar el orden establecido.

El poder del cine radica en su capacidad para unir la sensibilidad y la razón, por medio de la emoción y la crítica. Desde su lenguaje visual, el cine no solo documenta la decadencia del presente, sino que invita a imaginar otras formas de humanidad, haciendo del acto de mirar una experiencia ética, estética y transformadora.

Conclusiones

La interpretación de los símbolos de la lucha de clases en la película *Children of Men* revela que cada elemento narrativo, desde los objetos visuales hasta la misma atmósfera, funciona como parte de una red de imágenes que dialoga con tradiciones culturales, políticas y estéticas propias de la historia de las ideas. Se logra evidenciar la decadencia social, la violencia y la resistencia, donde se materializan simbolismos que permiten comprender las relaciones de poder y las tensiones. En conjunto, se demuestra que el lenguaje visual del filme no solo construye su mundo distópico, sino que también actúa como un dispositivo crítico para reflexionar sobre la lucha de clases en contextos contemporáneos.

La identificación de los componentes temáticos, conceptuales, simbólicos y culturales en *Children of Men* permite reconocer cómo la película articula una crítica profunda a la lucha de clases mediante imágenes y narrativas que reflejan exclusión, control social y resistencia. Al examinar estos elementos, se evidencia que el filme demuestra que los símbolos, como los espacios marginalizados, las barreras, los animales, las ruinas o los objetos cotidianos, condensan tensiones históricas y sociopolíticas propias de las dinámicas de poder. De este modo, comprender estos componentes revela la integración de referentes culturales y conceptuales que enriquecen su discurso visual y fortalecen su capacidad para representar la desigualdad y la conflictividad social.

El establecimiento de redes de imágenes entre *Children of Men* y demás obras cinematográficas, junto a la literatura, la música, la pintura y la filosofía, demuestra que los símbolos de la lucha de clases son integrados sin importar el medio. Al rastrear estas conexiones, se evidencia cómo ciertos motivos como, la opresión, la migración forzada, la esperanza y la resistencia colectiva, aparecen en diversos lenguajes artísticos, reforzando su significado y ampliando su significado histórico.

La exploración del contenido oculto y de las emociones vinculadas a los símbolos de la lucha de clases en *Children of Men* permite revelar capas profundas de significado que no siempre son explícitas durante la narrativa. Al analizar estas cargas simbólicas, emergen sensaciones como angustia, desamparo, frustración y de esperanza que configuran la experiencia emocional del espectador. Estos sentimientos no solo acompañan la lectura de los símbolos, sino que amplifican su impacto al mostrar cómo la desigualdad, la exclusión y el deseo de transformación se manifiestan también en el plano. En conjunto, esta interpretación permite comprender que la película no solo construye un discurso social, sino que también moviliza emociones que fortalecen la crítica implícita a las estructuras de poder.

Referencias

- Arendt, H. (1963). *On revolution*. Viking Press. <https://fswg.wordpress.com/wp-content/uploads/2016/02/arendton-revolution-intro-chs161.pdf>
- Bazin, A. (1958). *Qu'est-ce que le cinéma? (Vol. 1)*. Éditions du Cerf.
- Benjamin, W. (1936/2003). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. En **Walter Benjamin, Obras completas** (Traducción al español). Alianza Editorial.
https://monoskop.org/images/9/99/Benjamin_Walter_La_obra_de_arte_en_la_epoca_de_su_reproductibilidad_tecnica.pdf
- Bergling, T. (2015). *For a Better Day* [Canción]. En *Stories*. PRMD Music/Island Records.
- Bordwell, D., & Thompson, K. (2013). *Film Art: An Introduction (10th ed.)*. McGraw-Hill Education.
- Brea, J. L. (2006). *Estética, historia del arte, estudios visuales*. *Estudios visuales*, 3, 8-25.
- Cuarón, A. (Director). (2006). *Children of Men* [Película]. Universal Pictures.
- González Manrique, M. J. (2018). *André Bazin y la ontología de la imagen fotográfica*. *Fotocinema: Revista Científica de Cine y Fotografía*, (16), 197-216. Recuperado en julio de 2024 de <https://www.revistas.uma.es/index.php/fotocinema/article/view/4095>
- Jackson, M. (1995). *They Don't Care About Us* [Canción]. En *HIStory: Past, Present and Future, Book I*. Epic Records.
- James, P. D. (1992). *The children of men*. Faber & Faber.
- Malakian, D., & Tankian, S. (2005). *B.Y.O.B.* [Canción]. En *Mezmerize*. American Recordings/Columbia Records.
- Marx, K., & Engels, F. (1848). *The communist manifesto*. Penguin Classics.
<https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Manifesto.pdf>
- Mesa, A. (2023). *Observatorio de cultura visual*.

Mirzoeff, N. (1999). *An introduction to visual culture*. Routledge.

Mitchell, W. J. T. (2003). *Mostrando el ver: una crítica de la cultura visual*. *Estudios Visuales: Ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte contemporáneo*, (1), 17-40

Mulvey, L. (1975). *Visual pleasure and narrative cinema*. *Screen*, 16(3), 6–18.
<https://doi.org/10.1093/screen/16.3.6>

Mundó, A. G. (2015). *Elementos metodológicos para el análisis de imágenes*. In *Actas del XVIII Coloquio de Historia de la Educación: Arte, literatura y educación* (pp. 346-354). Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.

Peirce, C. S. (1931). *Collected papers of Charles Sanders Peirce*. Harvard University Press. <https://colorysemiotica.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/08/peirce-collectedpapers.pdf>

Platón. (1998). *La República* (J. M. Pabón, Trad.). Alianza Editorial.
https://www.alianzaeditorial.es/primer_capitulo/la-republica.pdf

Ross, G. (Director). (2012). *The Hunger Games* [Película]. Lionsgate.

Sontag, S. (2003). *Ante el dolor de los demás*. Alfaguara.
<https://editorialkuruf.wordpress.com/wp-content/uploads/2020/05/213.ante-el-dolor-susan-sontag..pdf>

Waters, R. (1977). *Pigs (Three Different Ones)* [Canción]. En *Animals*. Harvest Records.