

RESUMEN DE TESIS

Maestría en Gestión de Diseño

Génesis Chasiluisa

Olía a lavanda y a sol... Realismo mágico, amalgama entre realidad y fantasía latinoamericana. Análisis de las obras:

El Laberinto del Fauno (2006) de Guillermo del Toro y El Topo (1970) de Alejandro Jodorowsky

Año y mes de ingreso:

2022 – Maestría en Gestión del Diseño, Universidad de Palermo (Buenos Aires, Argentina).

Génesis Renata Chasiluisa Pincay

Tecnóloga en Diseño Fotográfico egresada del Instituto Metropolitano de Diseño (Quito, Ecuador), donde su tesis “Fotografía surrealista, una convergencia entre la realidad, la fotografía y el diseño” fue reconocida como mejor trabajo de titulación. Licenciada en Diseño por la Universidad de Palermo (Buenos Aires, Argentina). Se desempeña como fotógrafa y diseñadora en El Pulguero UIO, empresa dedicada a la moda circular, y como docente externa de fotografía en la Universidad Central del Ecuador, participando en capacitaciones y proyectos vinculados al área de comunicación. Su práctica combina la creación visual, la estética y el diseño como medios para explorar los vínculos entre arte, narrativa e identidad en contextos contemporáneos.

Introducción

La presente investigación analiza los elementos asociados al realismo mágico en el lenguaje cinematográfico, a partir del estudio comparativo de las películas *El laberinto del fauno* (2006), de Guillermo del Toro, y *El Topo* (1970), de Alejandro Jodorowsky. El estudio parte del interés por comprender cómo lo extraordinario puede integrarse a la representación de la realidad mediante recursos visuales, narrativos y simbólicos, y cómo estos contribuyen a la construcción de significados dentro de la experiencia cinematográfica.

El realismo mágico constituye una forma de representación que permite establecer

relaciones particulares entre lo cotidiano y lo extraordinario. Su desarrollo se encuentra estrechamente vinculado con el contexto latinoamericano, donde la convivencia entre distintas formas de comprender la realidad, la historia, las creencias y las experiencias sociales favoreció la consolidación de una estética capaz de incorporar acontecimientos extraordinarios dentro de escenarios reconocibles. En este sentido, la investigación aborda el realismo mágico desde una perspectiva histórica y conceptual, considerando sus antecedentes, su resignificación en Latinoamérica y sus relaciones con corrientes afines como el surrealismo, la fantasía y lo real maravilloso.

Trasladado al ámbito cinematográfico, este fenómeno adquiere nuevas posibilidades de expresión debido a las características propias del lenguaje audiovisual. La imagen, el color, la iluminación, la composición, los espacios, los objetos y los personajes participan en la construcción de universos donde lo fantástico puede coexistir con situaciones históricas, sociales y emocionales concretas. Desde esta perspectiva, el diseño cinematográfico no se comprende como un componente exclusivamente formal o decorativo, sino como un recurso que interviene en la producción de sentido.

El análisis de las dos películas permite observar, además, que no se trata de obras idénticas ni de manifestaciones homogéneas del realismo mágico. *El laberinto del fauno* articula la fantasía con un contexto histórico reconocible, marcado por la violencia, el autoritarismo y las consecuencias de la posguerra española, mientras que *El Topo* desarrolla una propuesta predominantemente surrealista, alegórica, ritual y mística. La comparación permite, por tanto, reconocer diferentes maneras de construir relaciones entre realidad, imaginación y simbolismo.

De esta manera, la investigación propone comprender el realismo mágico como una posibilidad de pensamiento visual que permite reinterpretar experiencias complejas sin eliminar las condiciones históricas y sociales que las originan. La imaginación aparece así como un recurso de mediación mediante el cual la imagen cinematográfica puede transformar la

percepción de determinadas experiencias y generar nuevas formas de aproximación a la realidad.

Conclusiones

La investigación permitió comprender que el realismo mágico, al trasladarse del ámbito literario al lenguaje cinematográfico, amplía sus posibilidades de representación mediante la integración de recursos visuales, narrativos, simbólicos y sensoriales. El análisis comparativo de *El laberinto del fauno* (2006), de Guillermo del Toro, y *El Topo* (1970), de Alejandro Jodorowsky, evidenció que ambas obras construyen relaciones particulares entre lo tangible y lo fantástico, aunque lo hacen desde contextos históricos, culturales y propuestas estéticas diferentes. De esta manera, el estudio permitió reconocer que los elementos extraordinarios no funcionan únicamente como componentes narrativos, sino como recursos capaces de reinterpretar experiencias humanas, sociales y culturales. En el caso de Guillermo del Toro, *El laberinto del fauno* articula el universo fantástico con el contexto histórico de la posguerra española y con una realidad marcada por la violencia y el autoritarismo. La fantasía adquiere así una dimensión simbólica vinculada con la resistencia, la memoria y la mirada infantil frente a un mundo hostil. El contraste entre los espacios, las tonalidades cromáticas, la iluminación, los objetos y las criaturas permite establecer una relación entre dos planos de realidad que coexisten dentro de la narración. Los recursos visuales no solamente diferencian el mundo cotidiano del mundo fantástico, sino que contribuyen a expresar emocionalmente la experiencia de la protagonista y a construir una lectura alternativa de los acontecimientos históricos representados.

En *El Topo*, Alejandro Jodorowsky desarrolla una propuesta diferente, caracterizada por una fuerte presencia de elementos surrealistas, místicos y alegóricos. La película utiliza la exageración, la fragmentación narrativa, los símbolos religiosos, el ritual, el paisaje y una utilización radical del color para construir un universo en el que la dimensión espiritual y filosófica adquiere

especial relevancia. La violencia y lo absurdo forman parte de esta construcción y permiten cuestionar estructuras morales, religiosas y sociales. Por ello, la relación de esta obra con el realismo mágico debe comprenderse desde el diálogo entre diferentes procedimientos estéticos y no desde una identificación absoluta con la corriente.

La comparación entre ambos cineastas permitió identificar que, pese a sus diferencias formales y conceptuales, los dos utilizan lo extraordinario como una forma de aproximarse a aquello que resulta difícil de representar mediante una construcción exclusivamente realista. En Del Toro, la fantasía permite transformar el horror histórico en una experiencia simbólica vinculada con la resistencia y la memoria; en Jodorowsky, lo fantástico y lo surreal permiten construir una parábola filosófica que confronta al espectador con sus propias creencias, contradicciones y estructuras de pensamiento. En ambos casos, la imaginación no constituye simplemente una vía de escape, sino una herramienta mediante la cual la realidad puede ser observada desde otras perspectivas.

Uno de los principales hallazgos de la investigación se relaciona con la función del diseño dentro de esta construcción cinematográfica. El análisis permitió establecer que el diseño no desempeña un papel exclusivamente instrumental o decorativo, sino que participa activamente en la producción de sentido. La escenografía, el vestuario, el color, la iluminación, las texturas, la composición y los objetos funcionan como signos dentro de un sistema visual que amplía y profundiza el significado de las narrativas. En consecuencia, el realismo mágico cinematográfico no se expresa únicamente mediante aquello que cuenta la historia, sino también mediante la manera en que la imagen es construida y percibida.

Asimismo, el estudio permitió identificar que el realismo mágico cinematográfico se configura como un lenguaje de mediación entre la experiencia individual y la colectiva. Los personajes centrales de ambas películas funcionan como figuras que atraviesan realidades conflictivas y encuentran, mediante lo extraordinario, otras posibilidades de interpretación. En *El*

laberinto del fauno, el tránsito de la protagonista entre el mundo histórico y el fantástico representa una tensión entre opresión y libertad imaginaria; mientras que, en *El Topo*, el recorrido del protagonista por el espacio desértico se convierte en una metáfora de transformación espiritual y de cuestionamiento de las estructuras sociales. A partir de estos resultados, se plantea que el traslado del realismo mágico al cine no implica una reproducción literal de los procedimientos de la literatura, sino una expansión hacia un plano visual y sensorial. Aquello que en el texto literario puede construirse mediante la descripción y la narración, en el cine puede materializarse mediante la puesta en escena, el color, la luz, el vestuario, la dirección de arte, el espacio y la textura de la imagen. De esta manera, el diseño se convierte en uno de los mecanismos mediante los cuales lo extraordinario adquiere una presencia concreta y puede integrarse al universo representado.

Otro hallazgo fundamental corresponde a la noción de negación poética de la realidad, propuesta como una operación estética y simbólica que permite reinterpretar experiencias complejas sin negar su existencia. Lo fantástico, desde esta perspectiva, no elimina la realidad ni la sustituye, sino que permite reorganizarla mediante imágenes, símbolos y relaciones narrativas que amplían sus posibilidades de lectura. Esta operación resulta particularmente significativa cuando las obras abordan experiencias relacionadas con la violencia, el autoritarismo, la memoria, el trauma, la espiritualidad o los conflictos sociales. Así, la dimensión poética de la imagen permite aproximarse a aquello que puede resultar difícil de expresar de manera directa.

Desde la perspectiva del Diseño, estos hallazgos permiten reconocer la imagen cinematográfica como una estructura de pensamiento visual. Cada decisión formal participa en la construcción de una experiencia y establece relaciones entre percepción, emoción, cultura y significado. El análisis de ambas películas demuestra que los recursos visuales pueden funcionar como mediadores simbólicos entre la realidad representada y la experiencia del

espectador, haciendo posible que conceptos abstractos como memoria, resistencia, transformación, espiritualidad o conflicto social adquieran una forma visual concreta. En términos metodológicos, el enfoque cualitativo y comparativo permitió desarrollar una lectura interpretativa de las obras y reconocer tanto sus puntos de encuentro como sus diferencias. El análisis de imagen permitió profundizar en los elementos visuales y simbólicos, mientras que el análisis de contenido y las entrevistas a especialistas contribuyeron a complementar la interpretación de los casos estudiados. Este abordaje permitió comprender que el significado cinematográfico no se encuentra únicamente en la trama, sino que se construye a través de la interacción entre los diferentes componentes de la imagen y el contexto en el que estos adquieren sentido.

Finalmente, la investigación aporta al campo de la Gestión del Diseño una aproximación interdisciplinaria que vincula el realismo mágico, el cine, la semiótica y el pensamiento visual. Los resultados permiten afirmar que el diseño cinematográfico puede comprenderse como un lenguaje simbólico y como una práctica de construcción de sentido, capaz de articular memoria, imaginación, experiencia y contexto cultural. En este sentido, el estudio demuestra que la utilización de recursos extraordinarios dentro de la imagen no supone necesariamente una evasión de la realidad, sino que puede constituir una estrategia para reinterpretarla y revelar dimensiones históricas, sociales y emocionales que permanecen ocultas bajo su apariencia cotidiana.

Recorte temático

El presente estudio se circunscribe al análisis de dos obras cinematográficas: *El laberinto del fauno* (2006), dirigida por Guillermo del Toro, y *El Topo* (1970), dirigida por Alejandro Jodorowsky. La selección de este corpus responde al interés por analizar diferentes formas de construcción de lo extraordinario dentro del lenguaje cinematográfico y comprender cómo los recursos visuales, narrativos y

simbólicos intervienen en la representación de la realidad.

La elección de estas películas permite establecer una comparación entre dos propuestas cinematográficas desarrolladas en momentos históricos y contextos culturales diferentes. *El Topo*, estrenada en 1970, se caracteriza por una propuesta de fuerte carácter surrealista, alegórico y místico, en la que la construcción visual se encuentra atravesada por símbolos religiosos, rituales, transformaciones y cuestionamientos a determinadas estructuras de poder. *El laberinto del fauno*, estrenada en 2006, articula elementos fantásticos con un contexto histórico reconocible: la España de la posguerra y el régimen franquista. En esta obra, la fantasía se relaciona con la experiencia de una niña que construye un universo alternativo frente a una realidad marcada por la violencia y el autoritarismo.

El período seleccionado comprende desde 1970 hasta 2006, lo que permite observar un intervalo de treinta y seis años entre ambas producciones y establecer un diálogo entre diferentes momentos de la cinematografía. Este recorte no pretende plantear una continuidad directa entre los dos cineastas, sino identificar estrategias visuales y simbólicas que permitan analizar la manera en que lo extraordinario se relaciona con la representación de la realidad en cada obra.

Desde el campo del Diseño, el recorte se concentra particularmente en los componentes que intervienen en la construcción visual de los filmes. Se consideran la composición, el color, la iluminación, la dirección de arte, los espacios, los objetos, los personajes, las texturas, la simbología y los mecanismos mediante los cuales se articulan diferentes dimensiones de realidad y fantasía. Estos elementos son estudiados no únicamente por sus características formales, sino por la función que adquieren dentro de la construcción narrativa y de significado.

La investigación se delimita, por tanto, al análisis de la dimensión visual y simbólica de las dos películas seleccionadas, tomando como eje la relación entre realidad y fantasía. No se busca realizar un estudio exhaustivo de la totalidad de la producción cinematográfica de Guillermo del Toro o

Alejandro Jodorowsky, ni establecer una clasificación definitiva de sus obras dentro del realismo mágico. El propósito consiste en analizar dos casos concretos que permitan comprender cómo determinados procedimientos estéticos pueden contribuir a construir representaciones alternativas de experiencias históricas, sociales y subjetivas.

De esta manera, el recorte temático establece un campo de estudio en el que confluyen Diseño, cine, semiótica, realismo mágico y representación de la realidad, permitiendo abordar la imagen cinematográfica como un espacio de construcción de sentido y como una herramienta para interpretar experiencias que pueden exceder una representación exclusivamente realista.

Pregunta Problema

La presente investigación parte del interés por comprender cómo los elementos fantásticos asociados al realismo mágico pueden intervenir en la representación de la realidad dentro del lenguaje cinematográfico. El análisis se concentra en dos obras que presentan aproximaciones estéticas diferentes: *El laberinto del fauno* (2006), de Guillermo del Toro, y *El Topo* (1970), de Alejandro Jodorowsky. A partir de este corpus, se busca reconocer cómo los recursos visuales, narrativos y simbólicos permiten construir relaciones entre realidad, fantasía y experiencia.

En este sentido, la pregunta problema que orienta la investigación es:

¿Cómo contribuyen los elementos fantásticos del realismo mágico a la representación de la realidad en las películas *El laberinto del fauno* (2006), de Guillermo del Toro, y *El Topo* (1970), de Alejandro Jodorowsky?

Esta pregunta permite abordar el fenómeno desde el campo del Diseño y la comunicación visual, considerando que la construcción de la imagen cinematográfica participa en la producción de significados y en la manera en que el espectador percibe e interpreta las realidades representadas.

Hipótesis

La hipótesis propuesta en esta investigación sostiene que los elementos fantásticos asociados al realismo mágico presentes en las obras analizadas contribuyen a la representación de la realidad mediante recursos visuales, narrativos y simbólicos particulares. A través de estos recursos, los cineastas construyen universos en los que lo extraordinario puede relacionarse con experiencias históricas, sociales, culturales y subjetivas, generando otras posibilidades de interpretación de la realidad.

En este sentido, se plantea que la incorporación de elementos fantásticos no constituye únicamente un recurso destinado a generar una experiencia de evasión, sino que puede funcionar como una estrategia de representación capaz de transformar y resignificar determinadas experiencias. La fantasía permite introducir dimensiones simbólicas que amplían aquello que puede ser expresado mediante una representación estrictamente realista, estableciendo relaciones entre memoria, identidad, violencia, espiritualidad y experiencia individual.

La hipótesis considera además que estas operaciones de resignificación se manifiestan de manera concreta mediante las decisiones visuales de cada cineasta. La composición, el color, la iluminación, la dirección de arte, los espacios, los objetos, los personajes y la simbología participan en la construcción de los diferentes niveles de realidad presentes en las obras. Por ello, el diseño cinematográfico constituye un componente fundamental para materializar visualmente la relación entre lo real y lo extraordinario.

A partir del análisis comparativo de *El laberinto del fauno* y *El Topo*, se plantea que esta relación no se desarrolla de una única manera. En la película de Guillermo del Toro, lo fantástico se vincula con una realidad histórica concreta y con la experiencia de la protagonista frente a la violencia y el autoritarismo. En la obra de Alejandro Jodorowsky, la construcción de lo extraordinario se desarrolla principalmente mediante recursos surrealistas, alegóricos, rituales y místicos. Estas diferencias permiten comprender que la representación de la realidad mediante elementos fantásticos depende de las decisiones estéticas, narrativas y simbólicas

particulares de cada obra. De este modo, la investigación sostiene que lo fantástico puede actuar como un mediador entre la realidad y su interpretación, permitiendo construir representaciones visuales capaces de abordar experiencias complejas desde una dimensión sensible y simbólica. La hipótesis se vincula así con la idea de que el Diseño, entendido como práctica de construcción de sentido, participa activamente en esta operación al organizar los elementos visuales mediante los cuales la realidad es reinterpretada dentro del universo cinematográfico.

Recorrido metodológico

La presente investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, descriptivo y comparativo, orientado a comprender la manera en que los elementos fantásticos, visuales y simbólicos participan en la representación de la realidad dentro de las obras cinematográficas seleccionadas. Este enfoque permitió aproximarse al objeto de estudio desde una perspectiva interpretativa, atendiendo tanto a las características formales de las imágenes como a los significados que adquieren dentro de cada universo narrativo. La investigación no buscó establecer una medición cuantitativa de los elementos identificados, sino reconocer relaciones, recurrencias y diferencias entre los recursos empleados por ambos cineastas.

El corpus de análisis estuvo constituido por *El laberinto del fauno* (2006), de Guillermo del Toro, y *El Topo* (1970), de Alejandro Jodorowsky. La selección respondió a la posibilidad de establecer un análisis comparativo entre dos propuestas cinematográficas que, desde contextos y procedimientos estéticos diferentes, construyen relaciones particulares entre realidad, fantasía y simbolismo. La distancia temporal entre ambas producciones permitió observar diferentes aproximaciones al lenguaje cinematográfico y reconocer tanto continuidades como diferencias en las formas de representar lo extraordinario.

El proceso metodológico se organizó a partir de la revisión documental, el análisis de contenido, el análisis de imagen y las entrevistas realizadas a especialistas. En

una primera etapa se efectuó una revisión de fuentes bibliográficas relacionadas con el realismo mágico, sus antecedentes y su desarrollo en Latinoamérica, así como con el surrealismo, la semiótica, el cine y el Diseño. Esta revisión permitió construir el marco conceptual de la investigación y establecer los principales conceptos desde los cuales se abordaron las obras.

En una segunda etapa se realizó el análisis de contenido de las películas seleccionadas. Este procedimiento permitió identificar situaciones, personajes, objetos, espacios y acontecimientos vinculados con la construcción de lo extraordinario y con las relaciones establecidas entre realidad y fantasía. La observación de estos elementos permitió reconocer las particularidades narrativas de cada película y establecer puntos de comparación entre las propuestas de Del Toro y Jodorowsky.

Posteriormente, se desarrolló el análisis de imagen a partir de escenas y elementos visuales considerados relevantes para los objetivos de la investigación. Se observaron aspectos relacionados con la composición, el encuadre, el color, la iluminación, la dirección de arte, la escenografía, los objetos, los personajes, las texturas y la construcción espacial. Estos elementos fueron analizados considerando no solamente sus características formales, sino también las funciones simbólicas y narrativas que adquieren dentro de cada obra.

En *El laberinto del fauno*, el análisis prestó especial atención a la relación visual entre el contexto histórico y el universo fantástico, así como a los mecanismos mediante los cuales ambos espacios se conectan. Se observaron elementos como el laberinto, las criaturas, los objetos rituales, los espacios y las variaciones cromáticas, considerando su participación en la construcción de una experiencia marcada por la violencia, la resistencia y la imaginación.

En *El Topo*, el análisis se concentró en la construcción de un universo predominantemente surrealista y alegórico, atendiendo a la utilización de símbolos, rituales, espacios desérticos, personajes, vestuarios, objetos y situaciones de carácter extraordinario. Estos elementos fueron considerados como parte de una propuesta

visual que cuestiona estructuras religiosas, sociales y morales y que construye significados mediante la asociación simbólica y la experimentación estética.

Una tercera instancia metodológica estuvo constituida por las entrevistas a especialistas vinculados con el campo del arte, el cine y la comunicación visual. Estas entrevistas permitieron incorporar perspectivas externas al análisis de las películas y contrastar determinadas observaciones con interpretaciones provenientes de profesionales relacionados con el objeto de estudio. El diálogo con especialistas contribuyó a ampliar la lectura de los recursos visuales y simbólicos identificados durante el proceso de análisis. La información obtenida mediante las diferentes técnicas fue posteriormente articulada mediante un procedimiento comparativo. Se establecieron relaciones entre los hallazgos obtenidos en la revisión teórica, el análisis de contenido, el análisis de imagen y las entrevistas, con el propósito de reconocer coincidencias y diferencias entre las estrategias utilizadas por ambos cineastas. Esta articulación permitió evitar una lectura aislada de los recursos visuales y comprenderlos dentro de las estructuras narrativas y culturales de cada película.

El proceso de análisis se orientó finalmente hacia la comprensión del Diseño como un componente activo en la construcción del discurso cinematográfico. La composición, el color, la iluminación, la dirección de arte y los demás elementos visuales fueron considerados como recursos capaces de organizar la percepción del espectador y de establecer relaciones entre dimensiones reales, fantásticas y simbólicas. Desde esta perspectiva, la metodología permitió abordar las películas no únicamente como relatos audiovisuales, sino como construcciones visuales en las que las decisiones de diseño participan en la producción de significado.

En conjunto, este recorrido metodológico permitió mantener una relación coherente entre la pregunta problema, los objetivos, la hipótesis y el análisis desarrollado. La combinación de revisión teórica, observación de las obras, análisis visual, análisis de contenido y entrevistas permitió construir una aproximación interdisciplinaria al fenómeno estudiado y

establecer las bases para comprender cómo lo extraordinario puede funcionar como recurso de representación y resignificación de la realidad dentro del lenguaje cinematográfico.

Desarrollo de la investigación

El desarrollo de la investigación se estructuró en cuatro capítulos que permitieron abordar progresivamente el realismo mágico desde su construcción histórica y conceptual hasta su manifestación en el lenguaje cinematográfico. El recorrido partió de la revisión de los antecedentes del concepto y de su desarrollo en el contexto latinoamericano, para posteriormente trasladar la discusión al campo del cine y del Diseño y culminar con el análisis comparativo de *El laberinto del fauno* (2006), de Guillermo del Toro, y *El Topo* (1970), de Alejandro Jodorowsky.

El primer capítulo, “Surgimiento del realismo mágico y su contexto latinoamericano”, aborda los antecedentes y la evolución del concepto de realismo mágico. Se revisa su aparición en el ámbito artístico y literario, así como su posterior resignificación en Latinoamérica. El capítulo considera el contexto histórico y cultural de la región y la participación de diferentes autores en la consolidación de esta forma de representación. Asimismo, se establecen relaciones y diferencias entre el realismo mágico, el surrealismo, lo real maravilloso y otras corrientes similares, con el propósito de delimitar conceptualmente el objeto de estudio.

Dentro de este capítulo también se realiza una aproximación a producciones contemporáneas influenciadas por el realismo mágico y se identifican características que permiten reconocer la incorporación de lo extraordinario dentro de contextos cotidianos o culturalmente reconocibles. Este recorrido resulta fundamental para comprender que el realismo mágico no se limita a la presencia de acontecimientos sobrenaturales, sino que implica una determinada relación entre realidad, imaginación, cultura y representación.

El segundo capítulo, “Cine e imagen, mágicas creaciones”, traslada la discusión

hacia el ámbito cinematográfico y aborda la imagen como espacio de construcción de significados. Se incorporan conceptos relacionados con la semiología y el discurso conceptual para establecer herramientas de lectura aplicables posteriormente al análisis de las películas.

A partir de este marco, se estudian las trayectorias cinematográficas de Guillermo del Toro y Alejandro Jodorowsky, considerando las particularidades de sus propuestas visuales y conceptuales. En el caso de Del Toro, se aborda la construcción de una identidad cinematográfica caracterizada por la presencia de lo fantástico, lo monstruoso y la relación entre belleza y horror. También se considera la influencia de Francisco de Goya como referente estético para comprender determinadas relaciones entre imagen, violencia y representación.

En relación con Jodorowsky, se analiza el tránsito entre lo popular y lo culto y la construcción de una identidad cinematográfica vinculada con la experimentación, el simbolismo, la espiritualidad y el carácter transgresor de su obra. Se incorpora además la noción de cine de culto para contextualizar la recepción y las características particulares de su producción cinematográfica. Este capítulo permite establecer las bases para comprender que ambos directores desarrollan universos visuales propios, aunque mediante estrategias estéticas y conceptuales diferentes.

El tercer capítulo, “El lenguaje visual en la producción cinematográfica de Guillermo del Toro y Alejandro Jodorowsky”, constituye el núcleo del análisis visual de la investigación. En este apartado se estudia la construcción estratégica de la imagen y la manera en que los recursos del lenguaje cinematográfico participan en la producción de significado.

El análisis considera la composición, el color, la iluminación, los ambientes, los objetos y los personajes, observando cómo estos elementos permiten construir relaciones entre realidad y fantasía. También se examinan las metáforas, las representaciones sociales, las simbologías y las formas de organización de la temporalidad, así como los mecanismos de

transición entre diferentes dimensiones de la realidad representada.

En *El laberinto del fauno*, estos recursos permiten analizar la relación entre el mundo histórico de la posguerra española y el universo fantástico construido alrededor de Ofelia. El diseño de los espacios, la iluminación, los objetos y la presencia de criaturas fantásticas participan en la construcción de una experiencia visual en la que la imaginación se relaciona con la violencia y el autoritarismo del contexto histórico.

En *El Topo*, el análisis se concentra en una construcción visual de carácter surrealista y alegórico, en la que los espacios, los cuerpos, los objetos, los vestuarios y los símbolos religiosos adquieren una función significativa. La composición y la materialidad de la imagen participan en la creación de un universo caracterizado por el exceso, la ritualidad y la transformación, donde la dimensión simbólica adquiere una presencia central.

El cuarto capítulo, “Negación poética de la realidad”, integra los resultados obtenidos en los capítulos anteriores y desarrolla una lectura conceptual de los hallazgos. En este apartado se profundiza en la relación entre realismo mágico e identidad latinoamericana y se analizan de manera diferenciada las estrategias de construcción de mundos mágicos utilizadas por Jodorowsky y Del Toro.

La comparación permite reconocer que ambos cineastas recurren a elementos extraordinarios para construir representaciones que trascienden la reproducción literal de la realidad. Sin embargo, sus procedimientos no son equivalentes. En Jodorowsky predomina una construcción surrealista, alegórica y mística, mientras que Del Toro establece una relación más directa entre la fantasía y un contexto histórico reconocible. Esta diferencia resulta fundamental para comprender las distintas formas en que lo extraordinario puede participar en la construcción de sentido.

A partir del análisis comparativo se desarrolla la idea de una “negación poética de la realidad”, entendida como una operación mediante la cual la imagen cinematográfica no elimina la realidad representada, sino que la transforma y

resignifica a través de recursos poéticos, simbólicos y fantásticos. Esta noción permite comprender cómo determinados elementos visuales pueden construir una realidad alternativa o ampliada sin perder necesariamente su relación con las experiencias históricas, sociales y culturales que sirven de contexto a las obras.

En conjunto, el desarrollo de la investigación permitió reconocer que la relación entre realidad y fantasía se construye mediante una articulación de diferentes componentes del lenguaje cinematográfico. El diseño, entendido como organización visual y producción de significado, adquiere un papel fundamental en este proceso, ya que permite materializar conceptos, emociones, conflictos y experiencias mediante decisiones formales concretas.

El análisis comparativo evidenció así que las imágenes de ambos filmes no funcionan únicamente como representación de acontecimientos, sino también como espacios de interpretación. La construcción de ambientes, personajes, objetos, colores, texturas, símbolos y composiciones permite generar una experiencia perceptiva que amplía las posibilidades de lectura del relato. Desde esta perspectiva, el cine se presenta como un campo en el que el Diseño puede intervenir activamente en la construcción de discursos y en la representación de realidades complejas.

Finalmente, los hallazgos permiten establecer que lo fantástico no debe entenderse exclusivamente como una ruptura con la realidad. En las obras analizadas, puede funcionar como una estrategia para cuestionarla, ampliarla o resignificarla. Esta característica permite comprender el valor del lenguaje visual como herramienta de pensamiento y refuerza la posibilidad de estudiar el cine desde una perspectiva interdisciplinaria que articule estética, Diseño, cultura, memoria e identidad.

Marco teórico

El marco teórico de la investigación se construye a partir de la relación entre el realismo mágico, el lenguaje cinematográfico, la semiótica y el Diseño como campo de producción de significados.

Este enfoque permite comprender cómo la incorporación de elementos extraordinarios dentro de determinados universos narrativos puede generar formas particulares de representación de la realidad. Para ello, se realiza un recorrido por los antecedentes del realismo mágico, su desarrollo en Latinoamérica y su relación con otras corrientes estéticas que incorporan lo fantástico, lo simbólico y lo no ordinario.

Uno de los puntos de partida corresponde a Franz Roh, quien introduce el concepto de realismo mágico en el ámbito artístico para referirse a una mirada que permite descubrir lo extraordinario en la realidad cotidiana. Posteriormente, el término adquiere nuevas dimensiones en el contexto latinoamericano. Los aportes de Alejo Carpentier resultan fundamentales para comprender la noción de lo real maravilloso americano, vinculada con las particularidades históricas, culturales y sociales del continente. A esta discusión se incorporan también aproximaciones relacionadas con la obra de Gabriel García Márquez y con el desarrollo de la literatura latinoamericana, permitiendo reconocer la manera en que el concepto fue resignificado y transformado dentro de la región.

El marco teórico también establece diferencias entre el realismo mágico y otras formas de representación de lo extraordinario. En particular, se aborda su relación con el surrealismo, la fantasía y lo real maravilloso, considerando que estas categorías pueden compartir determinados recursos, pero responden a procedimientos y fundamentos diferentes. Esta distinción resulta especialmente relevante para el análisis de *El Topo*, cuya construcción visual se encuentra fuertemente vinculada con el surrealismo, la alegoría y el simbolismo, y para *El laberinto del fauno*, donde lo fantástico se articula con un contexto histórico concreto.

Desde la perspectiva cinematográfica, se incorporan conceptos relacionados con la imagen, la semiótica y la construcción del discurso visual. Los aportes de A. J. Greimas permiten aproximarse a la imagen como una estructura de significación, mientras que los planteamientos relacionados con el discurso y la producción de sentido permiten considerar que los elementos visuales adquieren

significado a partir de las relaciones que establecen entre sí y con el contexto narrativo.

En este sentido, el análisis no se limita a identificar la presencia de elementos fantásticos, sino que busca comprender la función que estos adquieren dentro de las obras. Los personajes, objetos, espacios, colores, texturas, iluminación y composiciones son considerados como componentes que participan en la construcción de significados y en la configuración de los diferentes niveles de realidad presentes en las películas.

Desde el campo del Diseño, el marco teórico permite comprender la imagen cinematográfica como una construcción en la que forma, función, comunicación y significado se encuentran relacionados. Los recursos visuales no son considerados únicamente como decisiones estéticas, sino como herramientas capaces de organizar la percepción y de comunicar conceptos, emociones y experiencias. Esta perspectiva permite abordar la dirección de arte y la puesta en escena como componentes fundamentales de la narrativa visual.

Asimismo, la investigación incorpora una aproximación a la identidad latinoamericana y a su relación con las formas de representación de la realidad. Los aportes de Jorge Larraín permiten considerar la identidad como una construcción histórica y cultural, susceptible de ser expresada y reinterpretada mediante diferentes manifestaciones artísticas. Desde esta perspectiva, el cine puede constituirse en un espacio donde determinadas experiencias culturales, conflictos históricos y formas simbólicas adquieren representación visual. En relación con los dos casos de estudio, el marco teórico permite establecer una diferenciación conceptual necesaria. La propuesta de Alejandro Jodorowsky se aborda principalmente desde el surrealismo, la alegoría, el simbolismo, la ritualidad y la experimentación cinematográfica, mientras que la obra de Guillermo del Toro permite analizar la articulación entre fantasía, contexto histórico, violencia y memoria. Esta diferenciación evita establecer una equivalencia directa entre ambos cineastas y permite comprender sus obras desde las

particularidades de sus respectivos lenguajes visuales.

En conjunto, este marco teórico proporciona las herramientas necesarias para analizar cómo los recursos visuales y narrativos participan en la construcción de una realidad cinematográfica que incorpora elementos extraordinarios. La articulación entre realismo mágico, semiótica, Diseño, cine e identidad permite abordar las películas seleccionadas desde una perspectiva interdisciplinaria y comprender la imagen como un espacio donde realidad, fantasía y simbolismo pueden relacionarse para producir nuevas formas de interpretación.

Aportes de la investigación

La presente investigación aporta una lectura interdisciplinaria que vincula el Diseño, el cine, la semiótica y el estudio del realismo mágico desde una perspectiva centrada en la construcción visual de la realidad. A partir del análisis comparativo de *El laberinto del fauno* (2006), de Guillermo del Toro, y *El Topo* (1970), de Alejandro Jodorowsky, se evidencia que los recursos visuales y la dirección de arte participan activamente en la construcción del discurso cinematográfico y no funcionan únicamente como elementos decorativos o de acompañamiento de la narración.

Uno de los principales aportes consiste en reconocer que la imagen cinematográfica puede constituirse como un espacio de articulación entre realidad, fantasía y simbolismo. La composición, el color, la iluminación, los espacios, los objetos, los personajes y las texturas adquieren funciones narrativas y simbólicas que permiten construir diferentes niveles de interpretación. De esta manera, el Diseño se presenta como un mediador capaz de organizar visualmente conceptos, emociones y experiencias que forman parte de la construcción del relato.

El estudio también contribuye a ampliar la comprensión del realismo mágico y de sus relaciones con otras formas de representación de lo extraordinario dentro del lenguaje audiovisual. La comparación entre las dos obras permite evidenciar que no existe una única manera de construir la

relación entre realidad y fantasía. Mientras Del Toro articula lo fantástico con un contexto histórico reconocible y con problemáticas relacionadas con la violencia, la memoria y la resistencia, Jodorowsky desarrolla una propuesta principalmente surrealista, alegórica y mística, caracterizada por la experimentación visual y la utilización de símbolos.

Esta diferenciación constituye otro aporte de la investigación, ya que permite evitar una comprensión homogénea de las manifestaciones cinematográficas vinculadas con lo fantástico. El análisis demuestra que las categorías estéticas deben ser consideradas a partir de los procedimientos particulares mediante los cuales cada obra construye sus universos y establece relaciones entre los elementos reales, imaginarios y simbólicos.

Desde la perspectiva de la Gestión del Diseño, la investigación aporta una aproximación al diseño cinematográfico como práctica de pensamiento y construcción de significado. Los recursos visuales analizados evidencian que las decisiones formales pueden participar en la interpretación de contextos históricos, culturales y sociales, convirtiendo la imagen en una herramienta para comunicar y problematizar experiencias complejas.

Asimismo, el estudio aporta la noción de negación poética de la realidad, desarrollada a partir de la comparación de las estrategias visuales de ambos cineastas. Esta noción no implica negar los acontecimientos o contextos representados, sino comprender cómo la utilización de recursos poéticos, simbólicos y extraordinarios permite transformarlos en experiencias visuales susceptibles de nuevas interpretaciones. La imagen, en este sentido, puede ampliar la realidad representada sin desvincularse necesariamente de ella.

Finalmente, la investigación propone una aproximación analítica que puede ser aplicada a futuras investigaciones relacionadas con el Diseño, el cine y la construcción visual de significados. El estudio demuestra que el análisis de los componentes formales de una obra cinematográfica, articulado con una lectura semiótica, histórica y cultural, permite comprender cómo las imágenes participan

en la construcción de imaginarios y en la representación de diferentes experiencias de realidad.

En conjunto, los aportes de esta investigación reafirman la capacidad del Diseño para intervenir en procesos de construcción de sentido a través de la imagen. El cine se presenta, así como un campo en el que los recursos visuales pueden articular estética, narrativa, cultura y memoria, generando formas de representación en las que lo extraordinario funciona como una posibilidad para explorar, cuestionar y resignificar la realidad.

CV del director

Galo Samaniego Chávez

2022: Máster en Gestión Cultural y Políticas Culturales, Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador.

2017: Artista Visual, Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Lista de Referencias Bibliográficas

Benjamin, W. (2003). *La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica*. Ítaca.

Bozal, V. (2015). *Goya*. Antonio Machado Libros.

Breton, A. (2001). *Manifiestos del surrealismo*. Editorial Argonauta.

Carpentier, A. (1949). *El reino de este mundo*. Universidad de Puerto Rico.

Carpentier, A. (1987). *Lo barroco y lo real maravilloso*. Plaza y Janés.

Cohen, J. J. (Ed.). (1996). *Monster theory: Reading culture*. University of Minnesota Press.

Fernández, T. (2016). *El laberinto del fauno. Las pruebas mágicas de Ofelia*. En *Las fábulas mecánicas*. Guillermo del Toro. Calamar Ediciones.

Greimas, A. J. (1976). *Ensayos de semiótica poética*. Planeta.

Jodorowsky, A. (2007). *Psicomagia*. Siruela.

Langowski, G. E. (1982). *El surrealismo en la ficción hispanoamericana*. Gredos.

Larraín, J. (1994). *La identidad latinoamericana: teoría e historia*. Estudios Públicos, (55).

Labrador, J. (2011). *La maldad genera cuentos de hadas: Análisis de la película de Guillermo del Toro El laberinto del fauno*. Arbor.

Mancilla, R. (2015). *El cine Pánico de Alejandro Jodorowsky (1969-1989): una estética de la catástrofe*.

Menton, S. (1998). *Historia verdadera del realismo mágico*. Fondo de Cultura Económica.

Moldes, D. (2012). *Alejandro Jodorowsky*. Cátedra.

Películas del corpus:

Del Toro, G. (Director). (2006). *El laberinto del fauno* [Película]. Warner Bros. Pictures.

Jodorowsky, A. (Director). (1970). *El Topo* [Película]. Producción independiente.