

TELEVISIÓN Y EDUCACIÓN

Totally spies!

CUESTIÓN DE GÉNERO EN UN SERIAL TELEVISIVO DE ANIMACIÓN

Vicente Monleón

Universitat de València

vicente.monleon.94@gmail.com

La cultura visual, como disciplina encargada del análisis de las imágenes fijas y en movimiento, estudia la implicación y el impacto del discurso iconográfico de productos (audio)visuales en quienes los consumen. Asimismo, se esfuerza por discutir los discursos que dichos recursos, entre otros televisivos, difunden. Se parte de un posicionamiento socio-crítico, ya que esta investigación se presenta con unos fines educativos y a favor de la mejora en la calidad de la educación. Por medio de un estudio cualitativo, concretamente una *Investigación Basada en Imágenes*, se persigue como objetivo analizar y criticar el discurso televisivo en cuestión de roles de género y estereotipos sexuales que se preserva con el serial televisivo de animación dirigido al público infantil *Totally Spies!* A través de las secuencias de imágenes que se comparten en la exposición y discusión de resultados así como por medio de la reflexión generada se corrobora la preservación de un discurso heteropatriarcal que relaciona la figura de la mujer con la feminidad. Se concluye, por tanto, un intento fallido de serie feminista que narra la historia de vida de 3 chicas adolescentes que forman parte del cuerpo de espías debido a los estereotipos con los que se presenta su historia de vida. Para complementar, se propone una secuencia de actividades didácticas para la clase de 5 años de Educación Infantil.

Introducción

El serial televisivo *Totally Spies!* (Berry, Chalvon-Demersay, Lamoreaux, Lamoreaux y Viau, 2001-2014) se centra en la historia de vida de un grupo compuesto por 3 amigas quienes, paralelamente a su devenir como adolescentes en el instituto, son espías para la *Organización Mundial de Protección Humana* (WOOHP). Estas son seleccionadas por el líder de dicha institución, Jerry Lewis, para que resuelvan las crisis que acontecen y que afectan el orden mundial. Las jóvenes son: Sam, Alex y Clover.

Esta serie de animación para la televisión y presentada como un recurso de entretenimiento para el colectivo infantil (Granado, 2003) tiene una cierta relación con otros productos similares también contextualizados entre la última década del s. XX y la primera del s. XXI. Estos son recursos audiovisuales a través de los que se pretende ofrecer un impulso positivo hacia la figura de la mujer con motivo de todos los cambios (re)pensados por la correspondiente tercera ola feminista (Garabedian, 2014). Por ejemplo, se cuenta con: *Las superpoderosas* (McCracken, Savino, Simensky y Tartakovsky, 1998-2005), tres niñas con superpoderes quienes se encargan de preservar la bondad en la ciudad de Townsville; o con *Las brujas* (Gnone, Gordon-Bates y LeBlanc, 2005) un grupo de 5 adolescentes que recurren a su magia y a los superpoderes que les transfieren los 5 amuletos representativos de los 5 elementos naturales para lu-

Stephane Berry, Vincent Chalvon-Demersay, Michelle Lamoreaux, Robert Lamoreaux y Sylvain Viau (2001-2014). Cartel del serial televisivo *Totally Spies!* (Berry, Chalvon-Demersay, Lamoreaux, Lamoreaux y Viau, 2001-2014)

Título original: *Totally Spies!*

Título en español: *Tres espías sin límite* (en Latinoamérica)

Género: serie de televisión animada / comedia / acción / ficción especulativa

Creado por: Vincent Chalvon-Demersay y David Michel

Guión: Rhona Smiley, David Michel, Nicole Demerse y Vincent Chalvon-Demersay

Dirección: Stéphane Berry y Pascal Jardin

Tema principal: *Here we go* (compuesto por Fabrice Aboulker)

Tema de cierre: *Here we go* (temporadas 1-5)

Compositores: Brian Higgins, Nick Coler, Tim Powell, Fabrice Aboulker y Pascal Stive

País de origen: Francia y Canadá

Idiomas originales: inglés y francés

Número de temporadas: 6 temporadas

Número de episodios: 156

Producción. Stephane Berry, Vincent Chalvon-Demersay, Michelle Lamoreaux, Robert Lamoreaux y Sylvain Viau

Duración: 22 minutos aprox. / capítulo

Empresas productoras: Marathon Media Group e Image Entertainment Corporation

Distribuidor: Zodiac Kids y The Walt Disney Company France

Medio de difusión: TFI

Primera emisión: 3 de noviembre de 2001

Última emisión: 3 de octubre de 2014

char contra quienes ejercer el rol de figuras malvadas en la trama.

Partiendo de este contexto geográfico, temporal y televisivo se plantean las siguientes cuestiones que sirven como base y que justifican la investigación que se plantea sobre análisis de imágenes en movimiento. ¿Qué cabida tiene realmente el movimiento feminista en la serie televisiva de animación *Totally Spies!* (Berry, Chalvon-Demersay, Lamoreaux, Lamoreaux y Viau, 2001-2014)?, ¿qué elementos feministas y/o heteropatriarcales se preversan a través del discurso visual?, ¿cuáles son las potencialidades didácticas que presentan dichas imágenes en movimiento para la etapa de Educación Infantil?, y/o, ¿qué contra-discursos son necesarios introducir en las aulas desde los primeros años de escolarización para asegurar un correcto posicionamiento feminista a partir de dicho recurso audiovisual analizado?

Marco teórico

La humanidad queda expuesta a la recepción de una gran cantidad de información a través de todo aquello que la rodea, por medio de las imágenes que le son presentadas en el mundo, como por ejemplo las que aparecen en los anuncios de televisión, en los folletos publicitarios, etc. Todo este conglomerado de cultura visual (Duncum, 2007; Hernández, 2010) va asentándose en el subconsciente de las personas y va configurando una manera concreta de actuación, así como también diversos patrones de conducta y formas de comportamiento. El imaginario (re)creado y difundido por la cultura visual influye tanto en personas adultas como en el grupo de menores. En este segundo genera un impacto mayor ya que se encuentran en un proceso de descubrimiento de la realidad en la que se incluyen y un desarrollo de la propia identidad.

Se destaca el televisor – como fuente de información audiovisual que afecta y configura inconscientemente

Figura 2. Animación televisiva que intenta promover un aparente movimiento feminista a través de dibujos animados que representan a niñas y adolescentes [serie fotográfica]. En (de izquierda a derecha) *Totally Spies!* (Berry, Chalvon-Demersay, Lamoreaux, Lamoreaux y Viau, 2001-2014), *Las superpernas* (McCracken, Savino, Simensky y Tartakovsky, 1998-2005) y *Las witch* (Gnone, Gordon-Bates y LeBlanc, 2005).

a la ciudadanía – que emite imágenes de tipo informativo, comercial y de entretenimiento; también se cuenta con la publicidad ubicada en vallas de dimensiones considerables, los *mupis* o las marquesinas del transporte público, así como los escaparates de las tiendas pertenecientes al *visual merchandising*; según Acaso (2006) se debe tener en cuenta el cine y las figuras recogidas en internet.

Una imagen es un sistema de representación a través del lenguaje visual, es decir, es una construcción de carácter ficticio, entendiendo por ficción aquello que no es realidad. Sin adentrarnos en una complicada disertación filosófica para diferenciar entre lo que es la realidad y lo que no lo es; las imágenes son, hoy más que nunca, tergiversaciones intencionadas de la realidad, construcciones hechas por alguien para algo, en la mayoría de los casos con intenciones muy concretas. (Acaso, 2006, p.15)

Teniendo como referencia esta definición se asume con certeza que dichas imágenes afectan constantemente a la ciudadanía, pero se advierte la importancia de no ser interpretadas ni asumidas como una representación objetiva de la realidad, sino como una reinterpretación creada por un grupo que ostenta el poder y a quien le interesa perdurar una ideología, un posicionamiento político concreto, etc.

Muy a pesar nuestro, lo cierto es que del discurso televisivo emana un impresionante componente formativo entre el público infantil y juvenil, ese mismo público que se convierte en el alumnado de nuestras aulas. [...] el papel del educador no consiste en enfrentarse a ningún código establecido, sino ayudar a entenderlo de manera crítica y reflexiva. (Huerta, 1999, p.4)

Por ello, siendo conscientes de dicho impacto, se debe trabajar para ofrecerles un impulso positivo desde la propia educación, concretamente desde los primeros niveles de escolarización – etapa de Educación Infantil – a favor de la alfabetización audiovisual, la formación en y para los medios de comunicación. Así se deriva un proyecto orientado hacia dicho fin a través de la Educación Artística (Alonso-Sanz y Huerta, 2014; Romero-Naranjo y Alonso-Sanz, 2013 y 2014).

Metodología

La epistemología de dicha investigación se centra en un paradigma socio-crítico (Martínez, 2007; Sánchez, 2013), y que la finalidad fundamental de la misma persigue promover un cambio en educación, a través del que se materialice un progreso social en favor de un sociedad más tolerante, respetuosa e inclusiva con respecto la diferencia; por ejemplo desligándose de los lastres heteropatriarcales que perduran desde años atrás.

Concretamente, el objetivo principal del estudio se

centra en analizar críticamente los discursos que emanan de los productos audiovisuales de animación de la televisión y que influyen en el desarrollo integral del alumnado que los consume pasivamente. En cuanto a metas secundarias:

- Visionar desde una mirada crítica el primer capítulo «Me van los músicos» del serial televisivo *Totally Spies!* (Berry, Chalvon-Demersay, Lamoreaux, Lamoreaux y Viau, 2001-2014).

- Analizar críticamente el discurso visual a favor y en contra del progreso social que se propone con dicho producto audiovisual; tendiendo a la perspectiva del género.

- Generar una propuesta didáctica para el tercer curso de Educación Infantil a partir de los resultados obtenidos con la investigación, para así favorecer una correcta coeducación en las aulas desde edades tempranas.

Se recurre a una metodología cualitativa (Martínez, 2007). Esta es una Investigación Basada en Imágenes o IBI (Alonso-Sanz, 2013; Eisner y Barone, 2006; Marín, 2005), ya que la pretensión del estudio se centra en la indagación de secuencias cinematográficas de un serial televisivo que apuestan por situaciones feministas o que preservan otras de corte machista. Asimismo, también se efectúa un análisis crítico y reflexivo del discurso cinematográfico (Pérez-Rufí, 2016; Sayago, 2007) o por extensión televisivo, es decir, audiovisual.

Con todo, la muestra de estudio es el capítulo I de la primera temporada *Totally Spies!*. Se titula «Me van los músicos». En este episodio, las tres adolescentes son enviadas a investigar los conciertos de Ricky Mathins, ya que quienes escuchan su música se convierten en delincuentes. Finalmente descubren que detrás de la artimaña se encuentra Sebastián Saga, un ex-guitarrista que pretende vengarse tras haber perdido su brazo y no poder dedicarse a la música.

Exposición y discusión de resultados

Tras el análisis del discurso audiovisual en el primer capítulo de la serie *Totally Spies!* se expone una serie de situaciones significativas con respecto a la perduración de unos roles de género y de unos estereotipos sexuales que dificultan el progreso social hacia una sociedad más feminista (Gamba, 2008). Por ejemplo, se destacan unos títulos de entrada acompañados de un tema musical a través de los que se perdura una concepción machista que categoriza a la mujer con excesiva feminidad. De acuerdo con estudios sobre tipografías en el cine (Huerta y Monleón, 2020) dicho aspecto resulta interesante para la investigación.

Asimismo, se destacan roles de género que perduran en dichas mujeres y que se recrean visualmente a través de los dispositivos detectivescos que se les confieren para afrontar la misión que se les encomienda.

Figura 3. Stephane Berry, Vincent Chalvon-Demersay, Michelle Lamoreaux, Robert Lamoreaux y Sylvain Viau (2001-2014). Discurso visual machista en quienes protagonizan el serial televisivo y flor como motivo visual presente en los títulos de inicio y en la transición entre escenas [Serie fotográfica]. En *Totally Spies!* (Berry, Chalvon-Demersay, Lamoreaux, Lamoreaux y Viau, 2001-2014).

Todos estos, muestran una apariencia sumamente femenina, a pesar de servir para desarrollar actividades más masculinas como el buceo. De esta manera, se transmite de manera visual una idea sesgada de sexualización (Santaemilla, 2000).

Esta sexualización atribuida a objetos y/o a situaciones también se ejemplifica en la secuencia de imá-

genes en la que se diseña una historia de vida inventada para las súper-espías, quienes adoptan la identidad de famosas intérpretes de música. Así se percibe a través de los espacios que habitan y de los instrumentos musicales que las acompañan (Segato, 2018).

También se exalta el sentimiento del amor romántico como una característica que el machismo atri-

Figura 4. Stephane Berry, Vincent Chalvon-Demersay, Michelle Lamoreaux, Robert Lamoreaux y Sylvain Viau (2001-2014). Dispositivos de espionaje sexuales: cinturón con cable extensible en forma de corazón, súper-secador tomado 3000, botas de gogó con suelas adherente, dispositivo de escucha avanzado y "apabasic" (artefacto para andar bajo el agua sin ser descubiertas) [Serie fotográfica] En *Totally Spies!*

Figura 5. Stephane Berry, Vincent Chalvon-Demersay, Michelle Lamoreaux, Robert Lamoreaux y Sylvain Viau (2001-2014). Profesión musical estereotipada y categorizada como femenina [Serie fotográfica]. En *Totally Spies!*

Figura 6. Stephane Berry, Vincent Chalvon-Demersay, Michelle Lamoreaux, Robert Lamoreaux y Sylvain Viau (2001-2014). Amor romántico como sentimiento femenino recreado a través de la figura de Clover [Serie fotográfica]. En *Totally Spies!* 2001-2014).

buye a la mujer (Monleón, 2020a). Así se materializa a través de la figura de Clover, quien en el total de la trama se enamora de tres hombres diferentes que atienden al canon de belleza normativa en occidente.

En contraposición, se presentan una serie de resultados visuales que favorecen la deconstrucción de la feminidad en la figura de la mujer. De esta manera, se favorece la inclusión de las disidencias relacionadas con el género (Monleón, 2020b). No obstante, se efectúa dicho cambio de una manera superficial, sobre todo a través de las acciones relacionadas directamente con el espionaje como las batallas o los procesos de obtención de información.

Aplicaciones/propuestas didácticas

Se considera necesario deconstruir los mensajes y discursos que se transmiten de manera normalizada a quienes conforman la infancia y que reciben pasivamente dichos mensajes. Para ello, se propone una secuencia didáctica contextualizada en el último curso del segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil. De hecho, se parte de la importancia que tienen estas edades en el desarrollo ulterior de las personas (Monleón, 2018).

En primer lugar, se propone una asamblea dialógica (Orozco y Moriña, 2020) en la que quienes conforman el grupo interactúan y reflexionan sobre las características que tienen los/as espías. Para conducir el debate se plantean las siguientes cuestiones: ¿qué es un/a espía?, ¿cómo son?, ¿te gustaría ser un/a espía y por qué?, ¿existen diferencias entre los/as espías?, ¿cuáles son?, ¿por qué piensas que sí (o no) las hay?, etc. De esta manera, cada menor interioriza una definición de la profesión de espía sin prejuicios con respecto a la cuestión de género.

En segundo lugar, se visiona el capítulo «Me van los músicos» de la serie *Totally Spies!* de una manera activa y reflexiva que contribuye a una alfabetización audiovisual de calidad en el alumnado (Monleón, 2020c). De hecho, se atiende a la secuencia de imágenes compartidas en las figuras 3-7 para eliminar el componente machista y sexista del producto televisivo.

Con todo, cada miembro del aula crea una identidad relacionada con el espionaje y se crea un *avatar* – historia de vida, nombre, misiones, apariencia, etc. – que comparte con otro alumnado del centro, por ejemplo con quienes componen la clase de 4 años en el entorno escolar para transmitir todo lo aprendido y generar un aprendizaje entre iguales (Balongo-González y Mérida-Serrano, 2016) que apuesta por el discurso feminista y la deconstrucción de los roles de género.

Conclusiones

Tras el visionado crítico y reflexivo de la muestra seleccionada se alcanzan las siguientes conclusiones de este serial televisivo de animación en relación al feminismo:

- Por un lado, se muestra el machismo con el que las figuras de las 3 mujeres adolescentes del producto son construidas televisivamente y a través de las que se preserva una distinción entre roles de género y estereotipos sexuales.

- Por otro lado, se pone en valor la necesidad que tiene analizar los productos de la cultura visual previamente al consumo pasivo que ejercen sobre estos quienes son menores. De esta manera, se es consciente de aquellos que necesitan un tratamiento didáctico para deconstruir los discursos que preservan.

- Con todo, se defienden propuestas didácticas con temática sobre cultura visual que planteen actividades en las que se involucre a todo el grupo de menores y en las que se favorezca el aprendizaje a través de la acción.

Finalmente, se anima a que se continúe investigando de manera reflexiva y crítica los productos audiovisuales que construyen el imaginario de la sociedad, para así entender la realidad de la imagen y lo que esta supone en el devenir de la ciudadanía y para las relaciones humanas.

Figura 7. Stephane Berry, Vincent Chalvon-Demersay, Michelle Lamoreaux, Robert Lamoreaux y Sylvain Viau (2001-2014). Deconstrucción de la feminidad a través de las acciones de espionaje que desarrollan las mujeres protagonistas del serial televisivo de animación analizado [Serie fotográfica]. En *Totally Spies!*

Referencias

- Acaso, M. (2006). *Esto no son las Torres Gemelas. Cómo aprender a leer la televisión y otras imágenes*. Madrid: Los Libros de la Catarata.
- Alonso-Sanz, A. (2013). A favor de la Investigación Plural en Educación Artística. Integrando diferentes enfoques metodológicos. *Arte, Individuo y Sociedad*, 25(1), 111-119.
- Alonso-Sanz, A. y Huerta, R. (2014). La cultura visual televisiva y las representaciones infantiles. *Fotoensayos de un estudio de caso sobre el dibujo en la escuela*. *Sonda*, 3, 37-53.
- Balongo-González, E. y Mérida-Serrano, R. (2016). El clima de aula en los proyectos de trabajo. Crear ambientes de aprendizaje para incluir la diversidad infantil. *Perfiles educativos*, 38(152), 146-162.
- Duncum, P. (2007). Aesthetics, Popular Visual Culture, and Designer Capitalism. *International Journal of Art & Design Education*, 26 (3), 285-295.
- Eisner, E. W. y Barone, T. (2006). Arts-Based Educational Research. En J. L. Green, G. Camilli y P. B. Elmore (Eds.), *Hand book of complementary methods in education research* (pp. 95-109). Arizona: AERA.
- Gamba, S. (2008). Feminismo: historia y corrientes. *Diccionario de estudios de Género y Feminismos*, 3, 1-8.
- Garabedian, J. (2014). Animating Gender Roles: How Disney is Redefining the Modern Princess. *James Madison Undergraduate Research Journal*, 2(1), 22-25.
- Granado, M. (2003). Educación audiovisual en educación infantil. *Comunicar*, 20, 155-158.
- Hernández, F. (2010). *Educación y cultura visual*. Barcelona: Ediciones Octaedro.
- Huerta, R. (1999). Imágenes que nos suenan. Aprender a conocer los sonidos del cine y la televisión. *Revista Eufonía*, 16, 65-72.
- Huerta, R. y Monleón, V. (2020). Diseño de letras en carteles y cabeceras del imaginario Disney. *Icono*, 14, 18(2), 406-433.
- Marín, R. (2005). La «Investigación Educativa Basada en las Artes Visuales» o «Arte investigación educativa». En R. Marín (Ed.), *Investigación en Educación Artística* (pp. 223-274). Editorial Universitat de València.
- Martínez, R. A. (2007). *La investigación en la práctica educativa: Guía metodológica de investigación para el diagnóstico y evaluación en los centros docentes*. Madrid: CIDE, Centro de Investigación y Documentación Educativa.
- Monleón, V. (2018). «El malo no gana». Experiencia educativa sobre villanos y villanas de la cultura visual infantil. *Matéria Prima*, 6(3), 18-26.
- Monleón, V. (2020a). Diferencias y similitudes entre películas de princesas Disney y sus orígenes literarios. *Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo*, 3(13), 60-71.
- Monleón, V. (2020b). LGTBQfobia audiovisual. La ocultación de colectivos sexualmente diversos en Disney. *Revista Apotheke*, 6(3), 86-104.
- Monleón, V. (2020c). ¿Y la pedagogía Disney? Trabajando hacia una educación audiovisual de calidad. *Artyhum, Monográfico I: Humanidades Digitales y Pedagogías Culturales*, 135-155.
- Orozco, I. y Moríña, A. (2020). Estrategias metodológicas que promueven la inclusión en Educación Infantil, Primaria y Secundaria. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 9(1), 81-98.
- Pérez-Rufí, J. P. (2016). Metodología de análisis del personaje cinematográfico. Una propuesta desde la narrativa fílmica. *Razón y Palabra*, 20(95), 534-552.
- Romero-Naranjo, F. J. y Alonso-Sanz, A. (2013). Estrategia educativa basada en «Sesame Street»: Stomp en el aula. Cómo tomar referencias desde la percusión corporal. En M. Olarte Martínez y P. Capdepón Verdú (Eds.), *La música acallada. Liber Amicorum*. José María García Laborda (pp. 543-560). Salamanca: Amarú Ediciones.
- Romero-Naranjo, F. J. y Alonso-Sanz, A. (2014). Diseñando actividades musico-visuales. Propuesta basada en la Cultura Visual infantil: Barrio Sésamo. En P. Miralles Martínez y T. Izquierdo Rus (Eds.), *Propuestas de innovación en Educación infantil* (pp. 55-67). Murcia: Ediciones de la Universidad de Murcia.
- Sánchez, J. (2013). Paradigmas de investigación educativa: de las leyes subyacentes a la modernidad reflexiva. *Entelequia. Revista interdisciplinaria*, 16, 91-102.
- Santaemilla, J. (2000). Género como conflicto discursivo: La sexualización del lenguaje de los personajes cómicos. València: Universitat de València.
- Sayago, S. (2007). La metodología de los estudios críticos del discurso. Problemas, posibilidades y desafíos. *Observatorio de la comunicación*.
- Segato, R. L. (2018). La guerra contra las mujeres. *Política y Sociedad*, 55(2), 639-643.

Referencias audiovisuales

- Berry, S., Chalvon-Demersay, V., Lamoreaux, M., Lamoreaux, R. y Viau, S. (productores) y Berry, S. y Jardin, P. (directores). (2001-2014). *Totally Spies!* [serie de televisión]. Marathon Media Group e Image Entertainment Corporation: Francia y Canadá.
- Gnone, E., Gordon-Bates, M. y LeBlanc, N. (directores). (2005). *Las witch* [serie de televisión]. Jetix Concept Animation: Estados Unidos y Francia.
- McCracken, C., Savino, C., Simensky, L. y Tartakovsky, G. (productores) y Álvarez, R., Faust, L., Larsen, B., McCracken, C., McIntyre, J., Myers, R., Renzetti, R., Savino, C. y Tartakovsky, G. (directores). (1998-2005). *Las supernenas* [serie de televisión]. Hanna-Barbera y Cartoon Network Studios: Estados Unidos.