

¿Cómo el trauma influye la creatividad de los directores de cine, y cómo se refleja en sus obras?

Ainara Lozano Martínez

Tutora: Sara Escudero Infante

Segundo de Bachillerato - Curso 2025-2026

12 de diciembre 2026

La Miranda Global Quality School

RESUMEN

Con este trabajo he abordado la relación entre el trauma y la creatividad en el cine mediante el concepto psicológico del trauma, su manifestación en procesos creativos, la función del cine como medio expresivo y la conexión entre la biografía de los directores y sus obras. Me he enfocado en temas como la memoria traumática, los mecanismos para afrontar el trauma, la disociación, la sublimación artística y el lenguaje visual como vía de expresión emocional

El objetivo principal de este trabajo ha sido comprender hasta qué punto las experiencias traumáticas pueden influir en la sensibilidad creativa de los cineastas y cómo se ven reflejadas en sus películas. Desde el marco teórico he explorado conceptos como el TEPT, el trauma complejo, la creatividad emocional y la estética cinematográfica asociada a la fragmentación de la memoria.

En la comprobación de mi hipótesis, he analizado de manera comparativa dos obras clave: *La Mala Educación* (Pedro Almodóvar, 2004) y *Mysterious Skin* (Gregg Araki, 2004). Observe su estructura narrativa, los personajes, simbolismos, uso del color y elementos visuales, relacionándolos con las vivencias personales y el contexto emocional de cada director.

Finalmente, este trabajo me ha permitido concluir cómo el cine no solo representa el trauma, sino que también puede funcionar como mecanismo para sus autores.

ABSTRACT

In this project, I have addressed the relationship between trauma and creativity in cinema by examining the psychological concept of trauma, its manifestation in creative processes, the role of cinema as an expressive medium, and the connection between directors' biographies and their works. I have focused on topics such as traumatic memory, coping mechanisms for trauma, dissociation, artistic sublimation, and visual language as a means of emotional expression.

The main objective of this project has been to understand to what extent traumatic experiences can influence filmmakers' creative sensitivity and how they are reflected in their films. From a theoretical framework, I have explored concepts

such as PTSD, complex trauma, emotional creativity, and cinematic aesthetics associated with the fragmentation of memory.

To further test my hypothesis, I have comparatively analyzed two key works: *Bad Education* (Pedro Almodóvar, 2004) and *Mysterious Skin* (Gregg Araki, 2004). I examined their narrative structure, characters, symbolism, use of color, and visual elements, relating them to each director's personal experiences and emotional context.

Finally, this work has allowed me to conclude that cinema not only represents trauma but can also function as a mechanism for its directors.

RESUM

Amb aquest treball he abordat la relació entre el trauma i la creativitat al cinema mitjançant el concepte psicològic de trauma, la seva manifestació en els processos creatius, la funció del cinema com a mitjà expressiu i la connexió entre la biografia dels directors i les seves obres. M'he centrat en temes com la memòria traumàtica, els mecanismes per afrontar el trauma, la dissociació, la sublimació artística i el llenguatge visual com a via d'expressió emocional.

L'objectiu principal d'aquest treball ha estat comprendre fins a quin punt les experiències traumàtiques poden influir en la sensibilitat creativa dels cineastes i com es reflecteixen a les seves pel·lícules. Des del marc teòric, he explorat conceptes com el TEPT, el trauma complex, la creativitat emocional i l'estètica cinematogràfica associada a la fragmentació de la memòria.

En la comprovació de la meua hipòtesi, he analitzat de manera comparativa dues obres clau: *La Mala Educación* (Pedro Almodóvar, 2004) i *Mysterious Skin* (Gregg Araki, 2004). He observat la seva estructura narrativa, els personatges, els simbolismes, l'ús del color i els elements visuals, relacionant-los amb les vivències personals i el context emocional de cada director.

Finalment, aquest treball m'ha permès concloure com el cinema no només representa el trauma, sinó que també pot funcionar com a mecanisme per als seus autors.

AGRADECIMIENTOS

Primero me gustaría darle las gracias a mis padres, específicamente a mi madre por darme apoyo y estar siempre a mi lado durante todo este proceso. Gracias a ella he podido alcanzar mi meta.

También estoy profundamente agradecida por la ayuda y paciencia de Sara, mi supervisora del trabajo de investigación que gracias a su orientación y dedicación he podido desarrollar y culminar correctamente este trabajo.

Accede a mi trabajo en formato PDF escaneando el QR:

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	8
2. MARCO TEÓRICO	11
2.1 DEFINICIÓN DE TRAUMA	11
2.1.1 Características principales del trauma	12
2.1.2 Consecuencias	12
2.1.3 Tipos de trauma	13
2.1.3.1 Clasificación según frecuencia y duración	14
2.1.3.1.2 Clasificación según la magnitud del evento	14
2.1.3.1.3 Clasificación según naturaleza u origen	14
2.1.3.1.4 El Trauma Complejo	15
2.1.4 Tipos de trastornos relacionados con el trauma	15
2.1.5 Síntomas del trauma	17
2.1.6 Señales de alarma	17
2.2 DEFINICIÓN DE TEPT	18
2.2.1 Síntomas del TEPT	18
2.2.2 Tratamientos	19
2.3 DEFINICIÓN DE CREATIVIDAD	19
2.3.1 La creatividad como un mecanismo de expresión	20
2.4 EL CINE COMO MEDIO DE EXPRESIÓN EMOCIONAL Y NARRATIVA	22
2.4.1 El cine como herramienta terapéutica	22
2.4.2 El director de cine y su rol como autor	23
2.5 IMPACTO DEL TRAUMA EN EL PROCESO CREATIVO	24
2.5.1 Manifestación del trauma en la obra cinematográfica	25
2.5.2 El lenguaje visual, estilístico y simbolismos como expresión del trauma	26
3. MARCO PRÁCTICO	29
3.1 Método	29
3.2 Relación entre las obras del director con sus vivencias personales	30

3.2.1 Pedro Almodóvar	30
3.2.1.2 La Mala Educación.....	31
3.2.1.3 Análisis personajes y contrastes de Almodóvar.....	33
3.2.1.4 Simbolismos y elementos en la Mala Educación	34
3.2.1.5 Uso del color.....	35
3.2.2 Gregg Araki	38
3.2.2.1 Mysterious Skin.....	39
3.2.2.2 Análisis de personajes y contrastes de Araki.....	41
3.2.2.3 Simbolismos y elementos en Mysterious Skin.....	42
3.2.2.4 Uso del color.....	43
3.2.3 Comparación entre ambas películas y perspectiva del trauma y del autor	45
4. CONCLUSIÓN	46
5.BIBLIOGRAFÍA	49

1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, en el mundo del cine al ver una película uno se puede preguntar hasta qué punto el director/a ha sido consciente en su proceso creativo imaginario o si, en realidad, su obra surge de un hueco de su psique que almacena secuelas, malas pasadas o recuerdos traumáticos.

Realmente nadie sabe los traumas que una persona puede cargar consigo. Aquellas experiencias dolorosas, que, dejan heridas profundas y afectan significativamente a la salud física y psíquica. Esto podría afectar no solo el individuo, sino a sus creaciones

El cine se puede considerar una forma de comprender la mente humana y, con ello, expandir conocimiento, de la misma manera en que las experiencias moldean nuestra percepción del mundo. Escoger el contenido cinematográfico con intención, va más allá del entretenimiento. En este sentido al igual que los recuerdos traumáticos pueden influir como alguien enfrenta una realidad que dejan huellas imborrables, estas también despiertan emociones profundas de nuestra psique que pueden ser fuente de creatividad. Por otro lado, así como la mente, existen diversas películas que, aunque entretenidas, no dejan un impacto duradero ni generan cuestionamientos más allá de lo que muestran en la pantalla. Pero aquellas que exploran las “cicatrices invisibles” del ser humano, esas son las que además de contar un relato nos hacen reflexionar, nos conmueven y nos hacen pensar día y noche tras su fin.

Desde el inicio, este trabajo surge del interés abordar e investigar una temática que combinara el cine y la psicología. La idea nació a raíz de una película en particular. La película *Mysterious Skin* (2004), de Gregg Araki. Esta muestra cómo dos niños, tras haber vivido el mismo tipo de abuso sexual han reconstruido sus vidas de maneras completamente opuestas. Neil, quien fue más consciente de lo sucedido, ha crecido adoptando un estilo de vida autodestructivo viviendo al límite, recurriendo a sustancias ilegales y la prostitución con perfiles similares al abusador. Por otro lado, Brian, quien reprimió por completo cualquier recuerdo restante del abuso. Como mecanismo de afrontamiento el más iluso e inconsciente de lo que estaba ocurriendo en

aquel entonces, recordaba instantes en sus sueños, y llegó a la conclusión de que de pequeño lo abdujeron unos extraterrestres.

Las temáticas tan tabúes que retrata esta película se muestran con pelos y señales, y eso desprende tanta naturalidad que me evocó la siguiente pregunta: ¿Hasta qué punto las experiencias traumáticas retratadas en las películas de ciencia ficción pueden estar basadas en vivencias reales? Esta cuestión me hizo reflexionar sobre si realmente los cineastas encuentran su inspiración en sus propias experiencias traumáticas.

Tras preguntarme esto a mí misma, me surgieron más dudas sobre el efecto que causan los traumas. A raíz de este interés quise desarrollarlo más. Poder indagar sobre los misterios de cada director en sus creaciones audiovisuales. Mi objetivo principal con este trabajo es obtener con certeza conocimiento sobre si los traumas influyen la intensificación de la creatividad en los directores de cine, si esto se refleja en sus obras, y cómo.

Estos objetivos los voy a alcanzar a través de una investigación profunda de todos los apartados que engloba la tesis. Entender conceptos como el trauma, contexto de donde surge el término del trauma, características, cómo se manifiesta, prevalencia de hechos traumáticos, naturaleza, sus causas y consecuencias. Enfoque en la creatividad, conexión entre trauma y procesos creativos, la creatividad como mecanismo de expresión emocional. Adentrarme en el cine como mecanismo de expresión emocional y narrativa, tener un contexto histórico del cine como herramienta psicológica, cómo el cine conecta con las emociones del creador a través de una narrativa visual. Comprender el papel del director como creador que impregna sus obras con sus vivencias personales y enfoques creativos. Cómo se aborda la representación del trauma, su lenguaje visual, estilístico, el uso de simbolismos.

Para poder concluir mi aprendizaje de manera practica llevare a cabo un análisis de obras clave de directores con eventos traumáticos para identificar la relación entre las vivencias personales del director y sus obras, y la exploración de sus biografías. Una vez haya completado de manera satisfactoria todos estos aspectos, llegare a alcanzar mis objetivos.

2. MARCO TEÓRICO

En el marco teórico profundizaré en conceptos principales como el trauma, los tipos, trastornos relacionados con el trauma, la memoria, los síntomas, la creatividad, el cine como medio de expresión narrativo. Todos estos elementos con el fin de obtener conocimiento para aplicarlo en mi marco práctico.

2.1 DEFINICIÓN DE TRAUMA

El término de trauma proviene del griego τραῦμα, significado directo ‘herida’, originalmente hacía referencia exclusivamente a una lesión física. Pese eso, gracias al desarrollo de la psicología clínica y la psiquiatría moderna, ampliaron este concepto de manera que pudiera describir a las heridas psicológicas profundas. Según la Real Academia Española es “Un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente” (Real Academia Española, s. f.).

Desde la perspectiva de la Real Academia Española (APA) Un trauma es la respuesta principal que una persona produce al vivir un suceso inesperado que haya supuesto un punto de inflexión con emociones intensas y estresantes

Según la Asociación Americana de Psicología, (APA) el trauma es “una respuesta emocional a un evento terrible como un accidente, una violación o un desastre natural.” (American Psychological Association, s. f.).

Estas experiencias pueden descender de un evento traumático ya sea un desastre natural, una muerte cercana, una guerra, un accidente, etc. Aunque estos son ejemplos de sucesos que provocan traumas por catástrofes naturales, hay diversas situaciones más cotidianas que provocan síntomas de traumas. Estos incluyen, pero no se limitan a; abuso sexual o acoso, violencia familiar, rupturas, estrés crónico, enfermedades o problemas de salud. (Garrido, 2022).

El trauma queda recogido en el DSM-5, la quinta edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, usado por los profesionales de la salud mental para categorizar y diagnosticar trastornos, a través del llamado Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT). El DSM-5 lo describe como lesiones graves o violencia sexual, exposición a muerte real o amenaza a muerte (APA, 2013). Esta exposición puede tomar lugar de cuatro formas:

1. Experimentándolo directamente
2. Presenciándolo
3. Conociendo que le ha ocurrido a un amigo cercano o familiar.
4. Mediante exposición repetida o extrema a detalles aversivos relacionados con el suceso.

Observando este planteamiento, se ve reflejado que el trauma posee una naturaleza subjetiva, ya que su impacto depende inmensamente de la interpretación personal, como lo afronta el individuo y su apoyo social.

2.1.1 Características principales del trauma

Estudios coinciden con que el trauma es caracterizado principalmente por los siguientes síntomas:

1. Respuesta emocional intensa, ya sea miedo, impotencia, horror y desesperanza.
2. Desregulación fisiológica, alteraciones en el sueño, hiperactivación del sistema nervioso. (van der Kolk, 2014).
3. Alteraciones cognitivas: distorsiones negativas sobre uno mismo o el mundo, pensamientos intrusivos, dificultades de memoria.
4. Cambios conductuales, evitación, retraimiento social, irritabilidad, conductas de riesgo o impulsividad.
5. Reacciones disociativas, sensación de irrealidad.

2.1.2 Consecuencias

Los traumas pueden generar repercusiones tanto inmediatas como a largo, entre las que destaca, las siguientes:

1. Trastornos relacionados con trauma y factores de estrés
2. Problemas afectivos, ansiedad, desregulación emocional y depresión
3. Dificultades relacionales, desconfianza, miedo a la intimidad e hipersensibilidad al rechazo.
4. Afectación del funcionamiento general, académico o laboral. (Shin y Liberzon, 2010; van der Kolk, 2014)

La evidencia neurocientífica comprueba que a raíz de experiencias traumáticas se modifican algunas actividades de estructuras cerebrales como la amígdala, el hipocampo y la corteza prefrontal, (véase/ figura 1) que afecta la memoria, la regulación emocional y la respuesta al estrés (Shin & Liberzon, 2010).

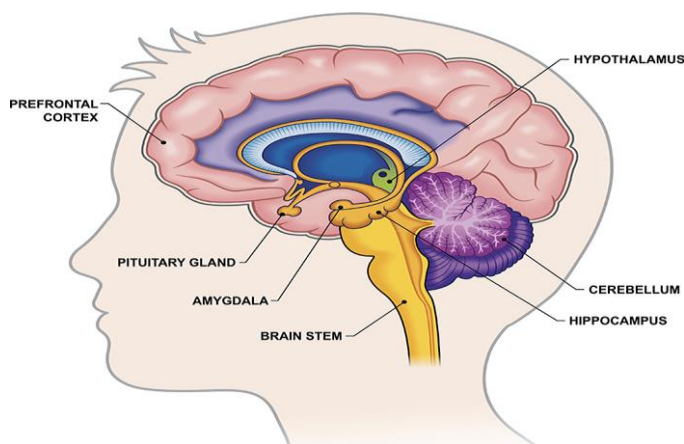

Figura 1: Diagrama del sistema límbico indicando amígdala, hipocampo y corteza prefrontal. Fuente: de *Limbic system diagram*, por Wikimedia Commons, s. f. *Image: iStockphoto*

Un evento traumático puede llegar a afectar a nivel físico, emocional o racional, el trauma colapsa nuestro organismo. Las señales de alarma muestran ya la gran mayoría de consecuencias de lo que puede conllevar un trauma, aun así, hay muchas de las que no somos conscientes. Después de un trauma pueden aparecer problemas como los siguientes: Depresión, reproches, culpa, lastima, pensamientos suicidas, abuso en alcohol y drogas, y TEPT, más comúnmente conocido como el Trastorno de Estrés Postraumático.

2.1.3 Tipos de trauma

Existen diversas formas de categorizar el trauma, dependiendo de si nos fijamos en la frecuencia, la magnitud o el origen del daño.

2.1.3.1 Clasificación según frecuencia y duración (Tipos I, II y III)

Esta categorización es útil para distinguir entre eventos aislados y procesos acumulativos que afectan el desarrollo.

- Trauma Tipo I (Eventos únicos): Se refiere a incidentes aislados, repentinos e inesperados que son limitados en el tiempo. Generan recuerdos detallados y

síntomas clásicos de estrés postraumático (flashbacks). Ejemplos: accidentes de tráfico, desastres naturales o una agresión sexual única.

- Trauma Tipo II (Repetido o prolongado): Ocurre cuando la exposición es reiterada y la víctima no puede escapar, desarrollando mecanismos como la disociación. Ejemplos: violencia doméstica continuada, acoso escolar/laboral sostenido o situaciones de guerra.
- Trauma Tipo III (Trauma complejo o del desarrollo): Sucede durante periodos críticos de la infancia e implica a los cuidadores principales (figuras de apego). Incluye la negligencia crónica, el abuso sexual infantil o el abandono. Este tipo interfiere profundamente en el desarrollo de la personalidad.

2.1.3.1.2 Clasificación según la magnitud del evento ("T" vs "t")

Es importante señalar que no solo las grandes catástrofes generan trauma; la acumulación de "pequeños" eventos también es dañina.

- Trauma con "T" mayúscula (Big T): Experiencias que implican un peligro evidente para la vida o daño físico directo, como catástrofes, agresiones físicas o accidentes graves.
- Trauma con "t" minúscula (Small t): Eventos que no amenazan la vida física inmediata, pero causan daño por acumulación, falta de cuidados o violencia invisible. Incluye la negligencia, el maltrato psicológico, las humillaciones, la desatención y el desamparo.

2.1.3.1.3 Clasificación según la naturaleza u origen

Aquí se define qué aspecto de la integridad de la persona ha sido vulnerado.

- Trauma Físico: Lesiones corporales, tortura o intervenciones médicas invasivas.
- Trauma Emocional/Psicológico: Afecta la esfera cognitiva y emocional sin necesidad de golpes físicos. Incluye humillación extrema, manipulación, rechazo severo y amenazas.

- Trauma Relacional: Ocurre dentro de vínculos significativos, rompiendo la confianza y la capacidad de conectar con otros (traición, abandono, dinámicas familiares disfuncionales).
- Trauma Transgeneracional: Se transmite de una generación a otra a través de creencias y patrones de comportamiento (familias supervivientes de guerras u opresión).

2.1.3.1.4 El Trauma Complejo

Es crucial diferenciar el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) del Trauma Complejo. Según la CIE-11(Organización Mundial de la Salud, 2019)

y autoras como Judith Herman Herman, J. L. (1992). *Trauma and recovery*, el trauma complejo surge de experiencias interpersonales, invasivas y de larga duración (generalmente en la infancia) de las que no se puede huir.

Se distingue del TEPT clásico porque añade tres grupos de síntomas específicos:

1. Desregulación afectiva (dificultad para modular emociones como la ira o la tristeza).
2. Autoconcepto negativo (culpa, vergüenza crónica, sensación de estar "roto" o "defectuoso").
3. Alteraciones en las relaciones interpersonales (desconfianza, dificultad para vincularse o revictimización)

2.1.4 Tipos de trastornos relacionados con el trauma

Los trastornos relacionados con el trauma categorizados clínicamente por el DSM-5 son los siguientes (American Psychiatric Association, 2013):

1. Trastorno por estrés postraumático (TEPT)

Se caracteriza por: reexperimentación, evitación, alteraciones cognitivas y del estado de ánimo, y finalmente la hiperactivación.

Es definido como una exposición a un evento traumático según los criterios A1-A4.

2. Trastorno de estrés agudo

Contiene una sintomatología similar al TEPT, pero diverge en su duración de 3 días a 1 mes después del evento.

Requiere una exposición traumática según el mismo criterio A del TEPT.

3. Trastorno de adaptación con factor estresante traumático

Dentro del DSM-5 se distinguen las situaciones traumáticas de estresores severos no traumáticos. No obstante, este trastorno aparece cuando el estresor no cumple criterio de trauma. Por ejemplo: problemas económicos, enfermedades o bien rupturas.

4. Trastorno reactivo de la vinculación (TRA)

Ligados y relacionados con la negligencia grave o patrones de cuidado inseguros en la infancia. Esto desenlaza dificultades para formar vínculos de apego.

5. Trastorno de compromiso social desinhibido

Similar al TRA, también deriva de negligencia severa en la infancia. Implica conductas excesivamente desinhibidas hacia adultos desconocidos.

6. Trastornos disociativos relacionados con trauma

DSM reconoce su relación frecuente con traumas, aunque se clasifican en otra categoría.

- a. Amnesia disociativa
- b. Desrealización/Despersonalización
- c. Trastorno de identidad disociativo

2.1.5 Síntomas del trauma

El DSM-5 (APA, 2013) describe que, tras vivir un evento traumático pueden aparecer diversos síntomas agrupados en categorías. Afectan el pensamiento, las emociones, el cuerpo y la conducta.

Se dividen principalmente en los siguientes apartados:

1. Síntomas de reexperimentación

Individuo que revive recuerdos del evento a través de pesadillas, imágenes involuntarias, sensaciones o pensamientos intrusivos.

2. Evitación

Alejarse de situaciones, personas, actividades o lugares que podrían activar sensibilización por memorias del trauma.

3. Alteraciones cognitivas y del estado de ánimo

El trauma cambia la forma en la que piensa, siente y se relaciona el individuo.

No todos los que experimentan traumas desarrollarán los mismos síntomas ni la misma duración, muchos resolverán sus efectos después de unas semanas, mientras otros en un largo plazo. Viceversa con que estos síntomas no siempre indican un trastorno, pero sí que muestran como el organismo trata de adaptarse ante una experiencia tan abrumadora.

2.1.5 Señales de alarma

Las señales de alarma de un trauma incluyen, pero no se limitan a los siguientes:

- Tener pensamientos negativos sobre sí mismo, el mundo o las personas que te rodean.
- Tener un cúmulo de sentimientos negativos constantes de ira, vergüenza, temor y culpa.
- Olvidar ciertas etapas de tu vida, aspectos importantes como los del evento traumático.
- Distanciarte de tus familiares y amigos.
- Sentir menos interés por aquellas actividades que antes te agradaban.
- Conducta autodestructiva y agresiva, estar hiper alerta, problemas para dormir y de concentración.

2.2 DEFINICIÓN TEPT

Según el DSM-5 (APA, 2013), el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT), es un trastorno de ansiedad relacionado con la exposición a acontecimientos traumáticos que implican muerte real o violencia sexual, lesión, amenazas, o

experiencias violentas directas o a personas cercanas. Esto no significa que todas las personas que experimentan un trauma producen un TEPT.

2.2.1 Síntomas de TEPT

Para diagnosticar un TEPT, los síntomas deben estar presentes durante más de un mes. Con el fin de facilitar su diagnóstico estos síntomas se dividen en diferentes categorías clínicas, que detallaré a continuación.

- La exposición que representa presenciar o vivir un evento traumático, tener síntomas como pesadillas, flashbacks.
- Malestar tanto psicológico o fisiológico al recordar el trauma.
- Evitar personas, pensamientos, lugares asociados al trauma.
- Alteraciones negativas en el estado de ánimo: culpa, miedo, amnesia disociativa.
- Hipervigilancia, irritabilidad, problemas de concentración o sueños.

Los síntomas tienen diversas consecuencias, estas son las principales:

- Los físicos, que suelen ser bien insomnio, sudores o taquicardias.
- Los emocionales, depresión y ansiedad.
- Finalmente están los conductuales, abuso de sustancias.

La prevalencia del TEPT en España es de entre el siete y ocho por ciento de la población, esto incluye mayormente a mujeres.

El curso del TEPT varía según el caso, pudiendo ser agudo (menos de tres meses), crónico (más de tres meses) o que se inicie con demora (síntomas a partir de seis meses tras el trauma).

El pronóstico dependerá por su puesto según el tipo e intensidad del trauma, antecedentes personales, apoyo social y acceso a tratamiento especializado.

2.2.2 Tratamientos

Los tratamientos que mejoran los síntomas son los siguientes:

1. Integración de terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma

El (TCC-CT), la cual puede ayudar a cambiar pensamientos negativos que provienen del trauma. Se basa en exponerse gradualmente de manera que ayude con el proceso de recordar momentos dolorosos.

2. Desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares (EMDR):

Este proceso es muy eficaz para el trauma, se realizan estimulaciones con movimientos oculares y ayuda a desactivar la carga emocional del recuerdo.

3. Terapias de grupo

4. Farmacoterapia

5. Intervenciones creativas:

Expresivas como arteterapia, que utiliza el arte como medio de ayuda psicológico, tratar miedos y traumas.

2.3 DEFINICIÓN CREATIVIDAD

Desde un punto de visto artístico, la creatividad se entiende como un proceso dinámico que impulsa el desarrollo personal y cultural, poniendo énfasis en el acto creativo en sí mismo, difícil de reproducir.

Desde la perspectiva psicológica, la creatividad se puede definir como la capacidad de generar ideas, conceptos, soluciones que sean tanto útiles como originales. Autores como Guilford, consideran que también se basa e implica pensamiento divergente, fluidez y flexibilidad. (Guilford, 1950)

Desde el punto de vista psicoanalítico, Freud plantea que en realidad la creatividad proviene de la sublimación, es decir un proceso en el cual las personas transforman deseos e impulsos que podrían ser socialmente mal vistos por la sociedad ya sea la agresividad o el deseo sexual, y las canalizarlas en actividades que si están valoradas como el arte, la ciencia, la escritura, etc. (Freud, 1908/1976)

En este contexto, el trauma, puede afectar gravemente la creatividad, ya que “ataca” de una manera u otra la capacidad generativa.

2.3.1 La creatividad como un mecanismo de expresión

La creatividad es un concepto complejo que ha sido definido desde distintas disciplinas. interesa subrayar tres miradas complementarias: artística, psicológica y psicoanalítica.

Estas perspectivas se conectan entre sí porque, al final, todas entienden la creatividad como una manera de transformar lo que vivimos en algo que pueda expresarse.

Desde un punto de vista artístico, la creatividad se entiende como un proceso dinámico de producción simbólica que pone el foco en el acto creativo en sí mismo. En psicología, la definición más aceptada describe la creatividad como la capacidad de generar ideas, originales y útiles para un contexto determinado. Desde el punto de vista psicoanalítico, Freud planteó que la creatividad surge, de la sublimación: deseos e impulsos inaceptables socialmente (agresividad, impulsos sexuales, fantasías de poder, etc.) se transforman en arte, canalizando su conflicto interno hacia la obra, utilizándola como vía de descarga

Así, la creatividad también funciona como una especie de descubrimiento personal y como una manera de expresar emociones cuando cuesta ponerlas en palabras. Como, por ejemplo, escribir un diario dibujar o pintar, hacer música o grabar vídeos y fotos para explicar cosas que no se atreven a decir directamente o liberar la sensación de angustia. Estas actividades ayudan a ordenar lo que sentimos y a liberar emociones que, si nos las guardamos, pueden llegar a hacerse demasiado pesadas. Según Fancourt y Finn (2019), los humanos como individuos tienden a reflejar sus pensamientos, emociones y experiencias a través de formas de expresión artísticas y comunicativas (Fancourt y Finn, 2019).

Esta capacidad podría ser considerada necesaria para el bienestar emocional ya que más del 80% de las personas que participan en actividades creativas, lo hacen con el fin de expresar sus sentimientos.

Se ha demostrado una y otra vez que gracias al arte las personas y los individuos se pueden expresar mucho mejor se ha creado una línea dedicada a la terapia artística para el trauma. Esta se llama arteterapia, específicamente para el TEPT,

halló reducción de síntomas en ciertos contextos gracias a artes visuales música teatro etc.

El mundo audiovisual y cinematográfico constituye un ejemplo claro de cómo la creatividad se convierte en medio de expresión emocional y de elaboración del trauma, tanto para los creadores como para el público. Numerosas películas, documentales y series abordan experiencias traumáticas (guerras, violencia de género, abuso, etc.), permitiendo:

- Que los creadores transformen sus vivencias en relatos simbólicos.
- Que los espectadores reconozcan y pongan nombre a emociones propias (“eso que le pasa al personaje me pasa a mí”),

En ese sentido, el cine y el mundo audiovisual pueden considerarse formas de arteterapia ampliada, en las que la experiencia emocional se comparte con los espectadores.

Por lo tanto, las experiencias traumáticas pueden tanto inhibir la creatividad ya sea por algún tipo de bloqueo emocional aumentó en estrés etc cómo servir como fuente de ideas creativas y material para reflejar esas vivencias que tanto trauma and causado. La terapia expresiva incluye la arteterapia escritura música y teatro y tal como mencionado anteriormente pueden servir y sirven como herramienta terapéutica para poder procesar todas estas sensaciones y conflictos internos.

2.4 EL CINE COMO MEDIO DE EXPRESIÓN EMOCIONAL Y NARRATIVA

Tal y como ha sido mencionado anteriormente, el cine, tiene la habilidad de conseguir que las personas muestren experiencias de manera muy afín a su realidad. Desde los inicios del cine a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XX el cine se relacionó con la medicina la psicología y la neurología ya que se utilizaban para poder visualizar ciertos procesos mentales internos ya fueran comportamientos, emociones y patologías neurológicas.

Más tarde, el cine ya evolucionó como una expresión artística que demuestra identidades, contextos sociales, traumas, conflictos humanos. Todos estos

consiguen que el espectador consiga reconocerse en ciertas actitudes, y también consigue que su propio autor pueda explorar su mundo interior de maneras que no podría haber hecho si no hubiera sido por el cine.

2.4.1 El cine como herramienta terapéutica

“La cineterapia puede ser un poderoso agente catalizador para la sanación y el crecimiento de aquel que esté abierto a la posibilidad de aprender de qué manera las películas nos afectan, y de tratar de ver ciertos filmes con verdadera atención”. (Walz, s. f. párr. 3)

No solo se limita a una experiencia psicoterapéutica para el espectador, sino que también lo es para el creador, es decir el director. Que durante el proceso creativo ha vivido la narrativa desde muy cerca. (Clemente, 2020)

El cine conecta al espectador con las emociones que el creador ha conseguido transmitir gracias a su narrativa visual esto incluye, pero no se limita a el uso de planos, la luz, el color, el ritmo, el sonido y el montaje.

Todas estas partes que forman una película consiguen manifestar distintos estados emocionales. Cuando un espectador se ve reflejado en una obra audiovisual la mayoría de las veces esto actúa de manera psicoterapéutica.

El motivo detrás de esto es que muchas veces los humanos pensamos que hemos vivido experiencias muy individualistas e incomprendidas, entonces en el momento en el que uno se ve reflejado en un personaje que procesa sus mismas vivencias, ayuda a que el espectador pueda procesar su trauma y también a mirar sus emociones con distancia.

Estas emociones pueden ser ansiedades, depresiones, tensiones, pesadillas o recuerdos entre muchas más experiencias que incluyen los traumas.

2.4.2 El director de cine y su rol como autor

El director de una película es la persona que se dedica a aportar su mirada personal a su obra ya sea añadiendo sus temores, sus vivencias personales, su estilo visual, el ritmo que quiere que siga la película entre otras más.

La biografía personal del director forma una gran parte de la trama y de los temas principales que aborda ya que ser el autor no solo implica ser el supervisor de la parte de producción, sino que también expresa una visión interna. Esto ha sido demostrado de diversas maneras ya que la gran mayoría de directores que han experimentado conflictos emocionales como pueden ser, enfermedades, angustia o pérdidas, se ven reflejadas de alguna manera u otra en sus películas.

Todo esto conecta con la idea del “genio torturado”, que propone que la creatividad y el sufrimiento están relacionados. Según esta visión, el dolor emocional puede transformarse en arte cuando el director lo canaliza en su obra.

La denominación del genio torturado sugiere darle más peso a la creatividad que el sufrimiento es decir ignorar la salud mental con tal de que salgan grandes obras maestras como resultado.

2.5 IMPACTO DEL TRAUMA EN EL PROCESO CREATIVO

Investigaciones como las de Orkibi y Ram-Vlasov (2019) muestran que la exposición al trauma puede aumentar la creatividad emocional y pensar de manera divergente, y finalmente la autoeficacia creativa la creencia en la propia capacidad de ser creativo.

Algunos de los hallazgos más relevantes que se encontraron a raíz de esta investigación fueron los siguientes:

Se hizo una muestra de unos 252 adultos israelíes de los cuales un 64% eran expuestos a la guerra y una gran cantidad de eventos traumáticos que se asociaron a mayor eficiencia creativa, mayor pensamiento divergente, y mayor creatividad emocional.

El modelo que se llevó a cabo fue el CSE: la creatividad emocional y la relación entre exposición traumática y crecimiento postraumático, así como salud mental.

La mayor conclusión que se sacó de este estudio fue que no solo se trataba de más trauma equivale a más creatividad, sino que influye en el modo de procesar y expresar las emociones creativas de manera más eficiente.

El estudio de Wenfu Li, titulado “Childhood trauma and malevolent creativity...” (Li et al., 2022) arizo cómo el trauma infantil se puede relacionar con la creatividad orientada al daño es decir mediada por agresión y moderada por residencia.

Si lo generalizamos al mundo del cine ya que si algún cineasta ha pasado por algún trauma hay una mayor probabilidad de que tendrá una sensibilidad aumentada a la hora de tener más confianza o necesidad de expresión creativa todo esto provoca que las narrativas de este cineasta lleguen a ser más creativas y arriesgadas de manera estética personal o simbólica.

A raíz de este estudio se encontró una asociación que se obtiene al sufrir un trauma infantil positivamente con agresión y con creatividad maligna. Esta resiliencia modera los siguientes efectos: a mayor resiliencia mayor se convierte el camino indirecto al trauma de allí luego la agresión y finalmente se consigue la creatividad maligna.

Otro estudio que se llevó a cabo en la pandemia llamada “eci, emotional creativity inventory”, demostró que con el crecimiento postraumático afectó negativamente con síntomas de salud mental adversos como la ansiedad y la depresión, pero positivamente con el aumento de la creatividad emocional.

2.5.1 Manifestaciones del trauma en la obra cinematográfica

Si un trauma influye a un individuo a formas no verbales o simbólicas mediante el arte, esta misma técnica se podría trasladar al lenguaje cinematográfico. Esto incluiría metáforas visuales y narrativas, entre otros muchos simbolismos que se podrían aplicar.

Teniendo en cuenta que el trauma afecta la percepción del tiempo la memoria y la continuidad del yo esto se puede manifestar de diversas maneras en el cine, mediante flashbacks, narrativas no lineales, saltos temporales, repetición de episodios, juramento entre pasado y presente.

Según Caruth (1996) y LaCapra (2001), el trauma que se entiende como una ruptura en la experiencia de la memoria la identidad y del tiempo encuentra un

medio privilegiado para su representación. No solo puede narrar sino también encarnar el trauma de manera visual. Las manifestaciones del trauma en la obra cinematográfica son modos de inscripción de lo indecible, capaces de expresar de manera estética lo que el lenguaje racional no puede expresar. (Caruth, 1996; LaCapra, 2001)

Además, muchos directores utilizan estos recursos de manera consciente para reflejar su propia vivencia emocional. Esto se nota en cómo eligen los planos, los colores, el sonido o incluso el ritmo de la película. Por ejemplo, usar planos muy cerrados puede transmitir angustia, repetir una misma imagen puede simbolizar recuerdos intrusivos, y alternar escenas caóticas con otras más calmadas puede representar la inestabilidad de la memoria traumática (LaCapra, 2001).

Un ejemplo claro es Darren Aronofsky, director de películas como *Black Swan* o *Requiem for a Dream*, cuyo estilo visual utiliza imágenes repetitivas, sonido distorsionado y cámaras inestables para transmitir ansiedad, obsesión o pérdida de control. Estos elementos funcionan como una representación simbólica de un trauma psicológico, permitiendo que el espectador sienta la intensidad emocional de los personajes (Fabe, 2004).

Figura 2: Réquiem for a dream y Black swan. Tretiakova, Y. (2021, 17 de febrero). *Darren Aronofsky: 5 ways Requiem for a Dream is better than Black Swan (& 5 why Black Swan is better)*. Fuente: ScreenRant.

De esta forma, el lenguaje cinematográfico actúa casi como una especie de arteterapia ampliada: el director transforma emociones difíciles en imágenes, ritmos y estructuras narrativas, y el público puede conectar con ellas, comprenderlas o incluso verse reflejado. Por eso el cine es un medio especialmente potente para representar el trauma, ya que combina lo visual, lo sonoro y lo simbólico para expresar lo que a veces el lenguaje verbal no puede abarcar (Fancourt & Finn, 2019).

2.5.2 El lenguaje visual, estilístico y simbolismos como expresión del trauma

Más allá del guión y la narrativa de una película, las técnicas cinematográficas siempre tendrán mayor importancia, ya que lo que vemos y oímos es de gran valor.

En el aspecto de la dirección de fotografía hay diversos estudios que demuestran que la cámara, el montaje y el encuadre pueden llegar a incorporar esos aspectos que el director busca que transmitan el trauma.

Desde close ups, montajes y de formaciones visuales gracias a la edición pueden generar un cambio en el tiempo y el contexto. Para que el espectador pueda vivir la fragmentación de la memoria traumática y no solo entenderla se utilizan flashbacks sensoriales, panorámicas, saltos bruscos de plano, repeticiones visuales y efectos de edición.

Una obra cinematográfica que combina simbolismos y lenguaje visual de una manera muy clara es sin duda *Hereditary* (2018) de Ari Aster.

Figura 4: (2018, 22 de junio). *Hereditary: película de terror que te hiela la sangre*. Fuente: *Esquire*.

Obra donde el trauma familiar, generacional, se expresa a través del lenguaje visual más que por la trama explícita. En esta película, los recursos visuales como, los encuadres y las maquetas, simulan vitrinas y contrastes iluminativos, que simbolizan una extensión del estado mental de los personajes. La composición y el sonido forman una gran parte de esta obra audiovisual, crean una tensión emocional hacia el espectador.

Sin embargo, estos detalles no son única y exclusivamente de *Hereditary*, sino que un procedimiento que forma parte del lenguaje cinematográfico para expresar eventos traumáticos.

3. MARCO PRÁCTICO

3.1 MÉTODO

A continuación presentaré un análisis centrado en el estudio del trauma en el cine a partir de dos obras clave que me inspiraron en un principio a realizar esta tesis. La mala educación (Pedro Almodóvar, 2004) y Mysterious Skin (Gregg Araki, 2004). Ambas representando como temas centrales la memoria tras sufrir un abuso sexual infantil. Las dos lo abordan desde puntos de vista narrativos y estéticos completamente distintos, debido a la decisión creativa de cada director.

Por este motivo, mi objetivo principal es examinar el cómo la vivencia personal de cada director ha podido influir en sus creaciones audiovisuales. Identificaré los patrones dentro de la temática, la narrativa y los simbolismos, que se relacionen con el estado psicológico del director y su trauma personal proyectado. Analizaré representaciones del trauma en su guion, lenguaje visual, los símbolos, cinematografía y música. Una vez estudiados estos aspectos finalmente podre concluir la fidelidad con la que estas obras retratan los traumas.

Para poder entender y relacionar las obras con el trauma que ha sufrido el director, observaré el núcleo y la raíz de sus vivencias traumáticas a través de la obtención de contexto personal.

3.2 RELACIÓN ENTRE LAS OBRAS DEL DIRECTOR CON SUS VIVENCIAS PERSONALES

3.2.1 Pedro Almodóvar

Figura 5: *Pedro Almodóvar*. Fuente: En *Wikipedia, la enciclopedia libre*. Recuperado el 11 de diciembre de 2025

Almodóvar desde niño estudió en un colegio religioso de la congregación de los salesianos. En diversas entrevistas él ha confesado que durante su estancia en ese internado “hubo muchos abusos” [...] “al menos veinte niños, compañeros míos fueron acosados sexualmente.” Él nunca fue abusado con éxito, no obstante fueron reiterados los intentos de curas que mostraban intenciones indebidas hacia el joven. Pedro comenta que sí que hubo un sacerdote que siempre le daba la mano en el patio para que se la besara, nunca llegó a hacerlo ya que siempre huía de estas situaciones.

Partiendo de estas experiencias él ha afirmado que el celibato está en el origen de los abusos. Esta infancia con un entorno religioso autoritario, reprimido y violento en el cual figuras sagradas abusaban de su poder, todo esto dejó huella en su visión religiosa y sexual, ya que se define como ateo, que nace de la educación religiosa que le reprimiera tanto.

El miedo y culpabilidad constante, le hizo pasar por una sensibilización al abuso sexual e institucional, que provocó un trauma que le ha acompañado a lo largo de su proceso artístico cinematográfico conscientemente o bien inconscientemente

El perfil artístico de Almodóvar representa unas temáticas recurrentes en sus obras que resuenan aspectos claros en su infancia. En primer lugar, la desconfianza religiosa, y la mezcla de fe religiosa y perversión del poder. Este término hace referencia a una ocurrencia lamentablemente común, que es, la autoridad como herramienta para hacer el mal, especialmente frente a personas jóvenes con más vulnerabilidad que son más susceptibles a mantener el silencio por miedo a qué dirán. El director español vivió esta perversión del poder en un ambiente en el cual la espiritualidad era usada como tapadera para los abusos. Este suceso le dio luz a la gran hipocresía que sustentaba, la doble moral y le dio una mirada más sesgada hacia la crítica sobre las estructuras tradicionales.

La culpa religiosa y la represión sexual se convirtió en una temática central para sus creaciones audiovisuales, no obstante, su película más representativa y vinculada con sus vivencias es sin duda *La Mala Educación* (2004).

La historia articula el trauma que es el abuso sexual infantil que sufre Ignacio a manos de Manolo. *La Mala Educación* es de las creaciones más personales del director, está profundamente inspirada en su propia infancia.

3.2.1.2 La Mala Educación

Figura 6: Todo Almodóvar. (2012, 17 de abril). *Los carteles – La Mala Educación*. Fuente: Blogspot.

La Mala Educación (2004) es una narrativa no lineal, historias dentro de historias como el cine dentro del cine, manuscritos, flashbacks y ficciones. Es una mezcla de thriller negro, melodrama y autobiográfica.

1era parte: El reencuentro

En el 1980, un joven director de cine llamado Enrique Goded, recibe una visita de un amigo suyo de la infancia, de un colegio religioso, llamado Ignacio Rodríguez. El amigo de la infancia le entregó un relato (La Visita) basado en todos los abusos que ambos sufrieron durante su estancia en aquella escuela, por parte del sacerdote Padre Manolo. La narrativa propone que Enrique lo adapte al cine y que protagonice el papel de Zahara, una chica transexual inspirado en su propio “yo adulto”. Aun así, “Ignacio” le parece extraño, y nota inconsistencias en su historia y comportamiento.

2da parte: Primer nivel de ficción (La Visita)

En el redactado escrito por Ignacio, Zahara, es un travesti que regresa al colegio donde fue abusado para vengarse. Allí se encuentra al Padre Manolo, ya envejecido y resignado como sacerdote.

En esta segunda parte reconocemos directamente el abuso sexual infantil en sí, y el trauma que desenlaza.

3ª parte: Revelación

Enrique duda de Ignacio, y al investigar descubre que realmente no era el verdadero Ignacio, se trataba de su hermano Juan, un manipulador. El Ignacio verdadero murió años atrás y su adicción a la heroína lo dejó vulnerable para el chantaje de Manolo.

El sacerdote resignado, confiesa toda la verdad. Destapa que Juan lo sedujo, que los dos utilizaron a Ignacio económicamente, y finalmente, Ignacio murió en circunstancias sospechosas que señalaban hacia un asesinato.

4ª parte y última: Segundo nivel de ficción (Película dentro de la película)

A pesar de todo esto, Enrique decide llevar a cabo la película igualmente, implementando los sucesos recientes de la manipulación y coerción del hermano Juan y el sacerdote. Juan encarnara a Zahara, cuyo personaje estaba escrito por

Ignacio para él mismo. Finalmente, la película cierra con thriller de los destinos de Ignacio y el sacerdote Manolo, Enrique acaba la obra sabiendo toda la verdad detrás de la ficción que excede lo turbio de la película.

3.2.1.3 Análisis de personajes y contrastes de Amodóvar

Enrique Goded

Director de cine, que representa un alter ego de Pedro Almodóvar. A través de una creación artística intenta entender su pasado. Su relación con Juan mezcla deseo y sospecha. Tiene una función dramática que muestra un eje que articula distintos puntos de vista y niveles, tanto ficticios como “reales”. Enrique observa más que actúa, tal y como el propio director Almodóvar, frente a su historia.

Ignacio Rodríguez/Zahara

Víctima de abuso sexual durante su infancia, se escapa del colegio, se traveste, canta y escribe. Se destruye con drogas y chantajes, y su identidad es representada en momentos por Zahara, ficticia, fuerte y más libre.

Juan Rodríguez

El hermano de Ignacio, ambicioso, manipulador, quiere convertirse en actor cueste lo que cueste. Seduce a Manolo y manipula la narrativa de su hermano. Representa el oportunismo moral dentro del espectáculo. Su función dramática es el espejo oscuro de Ignacio donde es víctima y Juan es depredador.

Padre Manolo

Cura que abusa sexualmente de Ignacio y Enrique. Años más tarde fuera del sacerdocio, se encuentra con Juan e inicia una relación tóxica, perversa y dependiente. El tema que trata su personaje es la hipocresía moral institucional y religiosa y la represión sexual.

3.2.1.3 Simbolismos y elementos en La Mala Educación

El colegio religioso

Este aspecto simboliza la hipócrita mezcla de lo sagrado y lo perverso. Visualmente aparenta iluminado pero el trasfondo es turbio y oscuro. Representa donde nace el trauma y la hipocresía moral institucional.

Cine dentro del cine

La necesidad humana de representar una memoria traumática desde un formato ficticio. Capas narrativas con niveles de verdad, mentira y supervivencia emocional.

Zahara

Para poder soportar y aguantar el pasado y esos recuerdos, crea una identidad alternativa de Ignacio, más extrovertida y libre.

La Visita

Un testimonio de parte de Ignacio que representa plenamente todo por lo que ha pasado. Simboliza la verdad escondida que merece salir a la luz.

Fotografías, retratos y recortes

Representan las identidades fragmentadas y vidas que han reinventado diversas veces.

Cámara fija en el colegio

Transmite rigidez y control de la institución. Da la sensación de estar atrapado e inmóvil. El no poder pronunciarse en contra de los abusos.

Puertas, umbrales y pasillos

Las fronteras entre lo verdadero y la mentira, la ficción versus la memoria.

3.2.1.4 Uso del color

En la gran mayoría de obras de Almodóvar, asocian una colorimetría a cada escena, él, como muchos otros directores de cine, hacen un uso intencionado

del color en sus creaciones audiovisuales. La Mala Educación (2004) no es ninguna excepción.

Rojo intenso

Figura 8 y 9: Rojas, J. (Director). (2021, 6 de marzo). *“La Mala Educación”/“Bad Education”* [Video]. Fuente: YouTube.

Silvestre, J. (2019, 18 de marzo). *12 razones por las que seguimos amando ‘La mala educación’*. Fuente: Fotogramas.

Color primario de la película, aparte de ser el color principal del poster de la película, forma parte de escenas cruciales como los del vestuario de Zahara donde el rojo representa el deseo y el peligro.

Azul y verde frío

Figura 10: Amazon.es. (s. f.). *La mala educación – Schlechte Erziehung* [Película/Video]. Fuente: Amazon.

Aparece en escenas en el colegio religioso, donde hay altos riesgos de abuso, está presente la represión, el miedo, silencio y obediencia. Observamos un claro

contraste de colores fríos a cálidos en cuanto salen, enfatiza como el carácter opresivo les hace sentir, esto se muestra a través de colores.

Contrastes de luz y sombras

Figura 11 y 12: El Siglo de Durango. (2021, 10 de agosto). *'Mala Educación' en Ciclo Pedro Almodóvar*. Fuente: *El Siglo de Durango*. Almodóvar, P. (Director). (2004). *Official Trailer BAD EDUCATION (2004, Gael García Bernal ...)* [Video]. Fuente: *YouTube*.

Las sombras fuertes y duras toman lugar en el pasado, y simbolizan el secreto.

La luz más expuesta e iluminada representan el presente, y simboliza la búsqueda de la verdad.

La idea principal del trauma es constituida por estos símbolos, elementos y colores.

3.2.2 Gregg Araki

Figura 13: Sensacine. (s. f.). *Gregg Araki*. Fuente: Sensacine.

Gregg Araki, director estadounidense de origen japonés, desde sus inicios se ha asociado al New Queer Cinema. Gregg ha manifestado que vivió una adolescencia solitaria, en la cual se sintió como un “outsider”, principalmente porque era un joven queer, asiático y muy sensible. Vivió durante una época y un entorno social donde la homofobia y el racismo estaban normalizados. A causa de esta marginalización atravesó momentos de depresión, vacío emocional, y pocas ganas de vivir. Este periodo lo llevó a obtener inspiración y habilidad de identificar emociones profundas humanas. Gracias a esta obtención, consiguió copsar su seña principal, explorando adolescencias rotas, identidades marginadas y sexualidades. Comparte una sensibilidad hacia el abuso de poder, y la violencia estructural.

Sus personajes suelen ser jóvenes queer que se enfrentan al mundo que los rechaza. Un tema recurrente también es la ruptura afectiva, la idea de que la adolescencia y la entrada a la vida adulta están atravesadas por heridas que nunca cicatrizan del todo.

Temáticas como las desconfianzas hacia los familiares y las instituciones, que tienen origen de sus incertidumbres personales. Generan conciencia crítica hacia el orden de lo que es correcto y moral, según unas ideologías no correspondidas ni favorables para todos en una sociedad.

Araki hizo que sus vivencias homofóbicas y racistas se convirtieran en una herramienta artística.

Todos aquellos aprendizajes los expresa de manera muy profunda en *Mysterious Skin* (2004). No solamente adapta la novela por interés, sino que también porque comprende el territorio emocional del trauma.

Aunque no sea autobiográfica, *Mysterious Skin* (2004) es sin duda su película más conectada con sus propias experiencias y vivencias emocionales. Donde lo adapta y transforma su herida en una obra angustiosa, pero a la vez conmovedora. Representa lo que significa recordar y seguir viviendo después de un trauma.

3.2.2.1 *Mysterious Skin*

Figura 14: La República de las Letras. (2013). *Mysterious Skin* (ed. 2013).

Fuente: LaRepublicaDeLasLetras.es.

Mysterious Skin (2004) describe a dos jóvenes que, tras vivir un mismo suceso traumático durante la infancia, desarrollan memorias distintas y personalidades contrarias. Neil, quien fue más consciente de lo sucedido, ha crecido adoptando un estilo de vida autodestructivo viviendo al límite, recurriendo a sustancias ilegales y la prostitución con perfiles similares al abusador. Por otro lado, Brian, quien reprimió por completo cualquier recuerdo restante del abuso. Como mecanismo de afrontamiento el más iluso e inconsciente de lo que estaba

ocurriendo en aquel entonces, recordaba instantes en sus sueños, y llegó a la conclusión de que de pequeño lo abdujeron unos extraterrestres. El abuso sexual infantil es el núcleo por el que parte la película. La narrativa muestra los efectos psicológicos posteriores y la sintomatología del trauma.

En el caso de este relato los efectos son los siguientes:

- Sexualidad distorsionada
- Identidad fragmentada
- Huecos de memoria
- Culpas inexplicables
- Miedo constante
- Extrañeza sobre el propio cuerpo

Araki relata la disociación y recuperación de la memoria. El cómo un mismo evento puede fracturar la identidad de formas radicalmente diferentes.

1ª parte: Desdoblamiento de la adolescencia

La película presenta las vidas de Neil McCormick y Brian Lackey por separado.

Por un lado, está Neil, que es carismático pero distante emocionalmente. A diferencia de Brian, a erotizado su trauma. Encarna una identidad de dureza a través de trabajos sexuales, y repite patrones de su abusador.

Por otro lado, está Brian que no recuerda nada, su mente ha borrado todo aquello del evento traumático, y lo ha sustituido y asociado por una fantasía de abducción extraterrestre.

2ª parte: Ficciones psicológicas

Viven atrapados en relatos internos y ficciones psicológicas, y funcionan con mecanismos defensivos.

Neil construye una barrera protectora ligada con el deseo extremo y peligroso. Intenta aparentar que mantiene el control de su trauma con una vía de seducción.

Brian sostiene una identidad basada en una narrativa ficticia de abducción de alienígena, los pocos recuerdos que tiene los relaciona entre sí. Aspectos como

luzes, sonidos y fragmentos le hacen llegar a la conclusión que se trató de un suceso sobrenatural.

3ª parte: Revelación

Brian decide investigar más allá para descubrir si realmente se trató de un extraterrestre, y si sus lagunas están en lo cierto. Descubre que la única persona que le puede responder es Neil.

Tras insistir diversas veces, consigue ponerse en contacto con Neil, y consigue mirar de frente lo que él había enterrado hace años. Neil consigue reconocer que aquello que idealizó durante años se trató de abuso sexual, y violencia.

4ª parte: La verdad

Finaliza con la contemplación de ambos en la escena del crimen, años más tarde.

3.2.2.2 Análisis de personajes

Neil McCormick

Marcado por un abuso sexual precoz, transforma ese trauma en parte de su identidad, repite patrones dañinos. Su personalidad fría realmente es un escudo emocional para no recordar sus memorias con dolor. Su función dramática es representar el trauma erotizado y la supervivencia basada en la dureza.

Brian Lackey

Muy sensible, introvertido, herido e incomprendido. Disocia de manera que olvida todo. Su función dramática es encarnar la disociación, la memoria reprimida y el terror ante lo desconocido.

El Entrenador

Manipulador, adulto destructor, seduce a Brian y a Neil. A pesar de que no se muestre de manera explícita, se muestra la intención que tiene, el deseo, y fotografías que indican ocurrencias sexuales con Neil, y más adelante Brian. Su función dramática es simbolizar la perversión del poder y la violencia cubierta por afecto falso.

Padres

De carácter negligente y ausente.

La madre de Neil es soltera, abusa de las sustancias alcohólicas, muy sensual, cambia de pareja rápidamente. Neil prácticamente la crío.

Los padres de Brian son pasivos, ignoran los ataques de ansiedad de su hijo, su padre es muy ausente y su madre sobreprotectora.

3.2.2.3 Simbolismos y elementos en *Mysterious Skin*

El campo de béisbol

Lugar de inocencia, donde ambos niños juegan al béisbol con el entrenador, que encubre el horror.

Habitación azul de Brian

Tonos y luz fría que representa amnesia emocional, el encierro mental por el que se está sometiendo a causa del trauma.

Submundo de Neil

Durante la noche Neil, labura como trabajador sexual (siendo aún menor de edad), yendo a moteles, coches, calles oscuras y clientes perturbadores. Todos estos aspectos con la finalidad de formular un espejismo del abuso original.

Abducciones extraterrestres

Utiliza la ficción con fin de proteger a Brian de su imposibilidad de reconocer el daño que ha sufrido.

La noche, lluvia y humedad

Representa la vulnerabilidad emocional y la confrontación interna.

Casas pequeñas y silenciosas

Emergen los recuerdos fragmentados.

3.2.2.4 Uso del color

Gregg Araki hace el uso de color de manera que pueda expresar lo que los personajes no pueden verbalizar libremente y con naturalidad.

Azul frío

Representa la disociación, el vacío emocional. Este color esta presente al principio y al final de la película (empieza como acaba). Al principio en el rostro de Neil de pequeño, cuando experiencia el abuso por primera vez y se ve en una situación vulnerable, más adelante cuando Brian se encuentra manipulado por el entrenador y convencido por Neil y experimenta confusión, miedo y desesperación.

Figura 15 y 16: Fdz, J. (2014, 19 septiembre). *Mysterious Skin* – 2004. Fuente: *Paperblog*. Cn2r. (2022, 17 junio). *Mysterious Skin* – Film – Gregg Araki – 2004. Fuente: *Cn2r.fr*.

Finalmente en el último plano de la película, cuando ambos conectan y entienden profundamente todo por lo que han pasado.

Figura 17: El Rizo Robado. (2023, septiembre). *Mysterious Skin: Una película de Gregg Araki*. Fuente: El Rizo Robado.

Cálidos rojos

Representa pasión, miedo y secreto. La mayoría de las escenas con detalles rojos desencadenan abusos sexuales. La primera vez que Brian sufrió el abuso, no tenía ningún tipo de recolección de lo que ocurrió, solamente llegó a casa con la nariz sangrienta.

Figura 18: Yeoman, K. (2014, 18 marzo). *Mysterious Skin: Director's Special Blu-ray Edition* [Reseña]. Fuente: *High-Def Digest*.

La primera escena en la cual Neil al empezar las clases de béisbol, vemos una cinematografía cálida, idealizada, con el vestido rojo de su madre, todo parece ser inocente, hasta que estas extraoculares desencadenaron su relación

“amistosa” con el entrenador, que provocó más adelante, una quedada en su casa y que le manipulara para hacerle favores sexuales.

Figura 19: IMDb. (s. f.). *Mysterious Skin* (tt0370986). Fuente: IMDb

3.2.3 Comparación entre ambas películas y perspectiva del trauma y del autor

La Mala Educación (Pedro Almodóvar, 2004) y *Mysterious Skin* (Gregg Araki, 2004), desde lenguajes visuales y sensibilidades emocionales distintas, abordan el abuso sexual infantil como núcleo traumático. Las divergencias no son arbitrarias, sino que provienen de todas las vivencias de cada director, que de manera consciente o inconsciente les ha influido en la elaboración de cada película.

La ruptura de la memoria es un aspecto que ambas obras comparten, ya que es una reacción común que experimentan las personas que han sufrido un trauma, especialmente si ha ocurrido de manera precoz.

Por un lado Almodóvar aporta mecanismos laberínticos en la estructura narrativa, para representar la reconstrucción de la memoria. Por otro lado Araki opta por la enfatización de la disociación y la desorientación.

Ambos construyen a través de sus obras el como una experiencia traumática no se queda siempre en el pasado, sino que puede moldear el futuro de una persona, su identidad, conductas y relaciones afectivas.

A pesar de que el trauma central de ambas películas tiene sus claras similitudes, si se analiza su firma autoral se comprenden plenamente sus diferencias.

En el caso de Almodóvar, la película actúa como una reconstrucción simbólica de su infancia, mediante narrativas y colores intensos reelabora el trauma. En Araki, *Mysterious Skin* (2004) es una exploración del trauma desde dentro, demuestra cómo el trauma puede potenciar una creatividad profundamente empática y honesta, que muestra un espejismo claro de su narrativa y su vida propia.

4. CONCLUSIÓN

Este trabajo ha tenido como objetivo principal analizar de qué manera los traumas personales influyen en la creatividad y el estilo de los directores de cine. La hipótesis inicial era que las vivencias traumáticas no solo condicionan la sensibilidad artística de los creadores, sino que también aportan favores en el lenguaje audiovisual, en su firma autoral, los mundos que construyen y la manera en la que desarrollan las narrativas y personalidades de sus personajes. Una vez recorrido la búsqueda teórica y el análisis práctico, puede afirmarse que la hipótesis se confirma, que los traumas influyen en la producción cinematográfica de un director de cine.

En el marco teórico se han revisado conceptos fundamentales como el trauma, los trastornos relacionados con el trauma, la creatividad, el trauma como medio de expresión, entre muchos otros, para poder copsar cómo los traumas pueden impulsar la creatividad. A luz de teorías de autores como Caruth, Van der Kolk o Herman, se entiende que el arte funciona tanto como un espacio de representación del daño como un mecanismo emocional. Partiendo de allí se observa la vinculación con la creatividad cinematográfica y el daño que provoca un trauma.

Desde el marco práctico, basado en el análisis comparando dos obras representativas de un trauma: *La Mala Educación* (Pedro Almodóvar, 2004) y *Mysterious Skin* (Gregg Araki, 2004), he podido confirmar plenamente mi hipótesis y lo expuesto en el marco teórico. Ambos casos muestran como a través del trauma personal han tomado libertades artísticas como los temas elegidos, el color, tono, la estructura narrativa y el impacto.

Para futuras líneas de investigación se podrían haber llevado a cabo análisis con un número mayor de directores y películas correspondientes, para la obtención de patrones más amplios sobre la relación entre trauma y creatividad. Investigar si la creación o el consumo de narrativas puede contribuir a la elaboración emocional del trauma.

En síntesis, este proyecto confirma que el trauma es una fuerza activa que da sensibilidad, estética y consecuentemente creatividad para los directores de cine.

5. BIBLIOGRAFÍA

- Almodóvar, P. (Director) (2004) *La mala educación* [Película]. El Deseo.
- Almodóvar, P. (Director) (2004) *Official Trailer BAD EDUCATION (2004, Gael García Bernal ...)* [Video]. YouTube.
- Amazon.es (s.f.) *La mala educación – Schlechte Erziehung* [Película/Video].
- American Psychiatric Association (2013) *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.).
- American Psychological Association (s.f.) *Trauma*. Available at: <https://www.apa.org>
- Araki, G. (Director) (2004) *Mysterious Skin* [Película]. Desperate Pictures.
- Aronofsky, D. (Director) (2000) *Requiem for a Dream* [Película]. Artisan Entertainment.
- Aronofsky, D. (Director) (2010) *Black Swan* [Película]. Fox Searchlight Pictures.
- Aster, A. (Director) (2018) *Hereditary* [Película]. A24.
- Caruth, C. (1996) *Unclaimed experience: Trauma, narrative, and history*. Johns Hopkins University Press.
- Cn2r (2022, 17 June) *Mysterious Skin – Film – Gregg Araki – 2004* [Página web]. Cn2r.fr. Available at: <https://cn2r.fr/portfolio/mysterious-skin/>
- Domínguez Ángel, I. (s.f.) *Tipos de trauma: clasificación, causas y cómo afectan a nuestra salud mental*. Inmaculada D. Ángel Psicóloga.
- Eixea Martínez, A. (2025) *Intervención en Trauma Complejo* [PDF]. Esmipsicologa. Available at: <https://esmipsicologa.com/wp-content/uploads/2025/10/INTERVENCION-EN-TRAUMA-COMPLEJO-ESMIPSIKOLOGA.pdf>

El Rizo Robado (2023, September) *Mysterious Skin: Una película de Gregg Araki* [Webpage]. Available at: https://www.elrizorobado.com/textos/2023_41_sep/2023_41_araki_mysterious.html

El Siglo de Durango (2021, 10 August) 'Mala Educación' en Ciclo Pedro Almodóvar.

Fabe, M. (2004) *Closely watched films: An introduction to the art of narrative film technique*. University of California Press.

Fancourt, D. & Finn, S. (2019) *What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being?* WHO Regional Office for Europe.

Fdz, J. (2014, 19 September) *Mysterious Skin – 2004* [Blog post]. Paperblog. Available at: <https://es.paperblog.com/mysterious-skin-2004-2811348/>

Freud, S. (1976) *El poeta y los sueños diurnos*. In J. Strachey (Ed.) *Obras completas* (Vol. 9). Amorrortu. (Original work published 1908)

Garrido, I. (2022) *Traumas psicológicos: qué es, síntomas, tipos y tratamiento*. Aila Psicología. Available at: <https://ailapsicologia.com>

Guilford, J. P. (1950) Creativity. *American Psychologist*, 5(9), pp. 444–454.

IMDb (s.f.) *Mysterious Skin* (tt0370986) [Webpage]. IMDb. Available at: <https://www.imdb.com/title/tt0370986/>

LaCapra, D. (2001) *Writing history, writing trauma*. Johns Hopkins University Press.

La República de las Letras (2013) *Mysterious Skin* (ed. 2013). LaRepublicaDeLasLetras.es. Available at: https://www.larepublicadelasletras.es/es/libros/mysterious-skin_0010432308

Li, W., Li, Y., Li, Y., Wang, G. & Zhang, D. (2022) Childhood trauma and malevolent creativity: The mediating role of aggression and the moderating role

of resilience. *Journal of Interpersonal Violence*, 37(17–18), pp. NP15458–NP15481.

Orkibi, H. & Ram-Vlasov, N. (2019) Linking trauma exposure, emotional creativity, and posttraumatic growth. *Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts*, 13(2), pp. 193–205.

Real Academia Española (s.f.) *Trauma*. Diccionario de la lengua española. Available at: <https://dle.rae.es>

Rojas, J. (Director) (2021, 6 March) “La Mala Educación”/“Bad Education” [Video]. YouTube.

Sensacine (s.f.) *Gregg Araki* [Webpage]. Available at: <https://www.sensacine.com/actores/actor-18911/>

Shin, L. M. & Liberzon, I. (2010) The neurocircuitry of fear, stress and anxiety disorders. *Neuropsychopharmacology*, 35(1), pp. 169–191.

Silvestre, J. (2019, 18 March) 12 razones por las que seguimos amando ‘La mala educación’. Fotogramas.

Tretiakova, Y. (2021, 17 February) Darren Aronofsky: 5 ways Requiem for a Dream is better than Black Swan (& 5 why Black Swan is better). ScreenRant.

UNIR (s.f.) *Creatividad: fundamentos psicológicos y educativos*. Universidad Internacional de La Rioja.

van der Kolk, B. (2014) *The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma*. Viking.

Walz, B. (s.f.) *El cine como herramienta psicoterapéutica*. La Mente es Maravillosa. Available at: <https://lamenteesmaravillosa.com/el-cine-como-herramienta-psicoterapeutica/>

Yeoman, K. (2014, 18 March) *Mysterious Skin: Director’s Special Blu-ray Edition* [Review]. High-Def Digest.

