

LITERATURA Y CINE: DIÁLGOS DE INMERSIÓN

MARÍA GABRIELA RODRIGUEZ¹

RESUMEN

La intención en este escrito es problematizar el texto literario, explorar sus posibilidades de diálogo con otros textos culturales a partir de la propuesta teórica de la Semiótica Cultural de Iuri Lotman. Para tal fin, el corpus está integrado por el cuento clásico *La bella y la bestia* (1740), las películas de Disney, *La bella y la bestia* (versiones 1991 y 2017) y la película de Guillermo del Toro, *La forma del agua* (2017).

PALABRAS CLAVE: SEMIOSFERA – CULTURA- CUENTO CLÁSICO- CINE –SISTEMA DE PASO

TEXTOS LITERARIOS/TEXTOS CULTURALES

Iuri Lotman va a pensar al texto literario en el marco de la semiosfera en tanto espacio de constante mezcla y choque de lenguajes y textos. “(...) la semiosfera del mundo contemporáneo, que, ensanchándose constantemente en el espacio a lo largo de siglos, ha adquirido en la actualidad un carácter global, incluye dentro de sí tanto las señales de los satélites como los versos de los poetas y los gritos de los animales. La interconexión de todos los elementos del espacio semiótico no es una metáfora, sino una realidad.” (Lotman: 1996: 20)

La semiosfera tiene un carácter delimitado que otorga cierta homogeneidad interna al sistema y a su vez se rige por un principio de irregularidad. “Uno de los conceptos fundamentales del carácter semióticamente delimitado es el de frontera” (12). Una frontera semiótica deslinda el espacio pero su límite es poroso.

Otro concepto clave es la idea de cultura como “un mecanismo políglota” (Lotman: 1996: 124), es decir en todo sistema cultural siempre participan al menos dos lenguajes modelizantes, no es posible que un solo lenguaje agote las posibilidades de modelización de un fenómeno dado. “Ninguna cultura puede contentarse con un solo lenguaje”(126). Lotman piensa las culturas como sistemas de flujos de información y por lo tanto en todo sistema cultural hay una diversidad de

¹ Profesora en Letras, Especialista en Educación Literaria, docente de las cátedras Problemática de la Literatura y Teoría Literaria del Profesorado de Lengua y Comunicación Oral y Escrita del Centro Universitario Regional Zona Atlántica –UNCoMA. Contacto: mariagabrielarodriguez@hotmail.com.

lenguajes culturales, ebullición entre textos diferentes, codificados por diversos lenguajes dinámicos donde se dan procesos de conservación y creación de nueva información.

¿Cómo piensa al texto la Semiótica Cultural? Aquí aparece otra categoría central para esta perspectiva teórica y es la de texto definido como una “persona semiótica” y por lo tanto un mecanismo que condensa la cultura ya que “(...) el texto se presenta ante nosotros no como la realización de un mensaje en un solo lenguaje cualquiera, sino como un complejo dispositivo que guarda variados códigos, capaz de transformar los mensajes recibidos y de generar nuevos mensajes, un generador informacional que posee rasgos de una persona con un intelecto altamente desarrollado” (Lotman. 1996: 56).

Ahora bien desde este enfoque se piensa que todo proceso semiótico surge del encuentro de textos parecidos y diferentes a la vez, siempre se dan parejas de la comunicación y la disimilitud de información que trae cada texto garantiza la dinámica de la cultura y la creación de nuevos sentidos al intentar traducirse.

El texto es un dispositivo que condensa memoria, constituye un sistema organizado de signos que crea modelos de mundo.

LITERATURA Y CINE EN EL SISTEMA DE LA CULTURA

La Semiótica Cultural nos abre la posibilidad de un modo de leer para establecer los puntos de contacto entre textos (literatura- cine) que ocupan un mismo sistema cultural, también sus diferencias y el flujo de información que surge de ese contacto.

El arte modeliza la realidad, crea y propone modelos de mundos a través de textos específicos: literatura, cine, fotografía, videojuegos, propaganda, cortos, pintura, etc. El texto artístico tiene capacidad de acumular y de condensar mucha información en un espacio reducido.

La literatura es traducida por otros lenguajes de la cultura, establece diálogo con otros textos culturales. El cine, a su vez, aglutina otros lenguajes, genera estructuras polifónicas al establecer diálogos con la danza, el teatro, la fotografía, la música, etc.

SISTEMA DE PASOS

Los textos pensados como sujetos semióticos tejen redes y el lector/espectador tal jugador del juego de la oca avanza estableciendo pasos entre ellos, buscando traducciones, activando su memoria, construyendo sentido.

Precisamente la semiótica cultural con su idea de semiosfera nos permite aproximar los lenguajes culturales del cine y la literatura, observar cómo “modelizan” el mundo, identificar sus límites y posibilidades. Para tal fin, es pertinente elaborar una secuencia de textos o un sistema de pasos

como plantea A. Baricco al pensar en la forma de leer de las nuevas subjetividades a los que llama bárbaros, “(...) los bárbaros van donde encuentran sistemas de pasos. En su búsqueda de sentido de experiencias, van a buscar gestos en los que sea rápido entrar y fácil salir.” (Baricco 2009: 45)

El concepto de sistema de pasos nos permite preguntarnos sobre cómo la literatura y el cine participan en este nuevo contexto contemporáneo.

En un sistema de pasos los textos con sus fronteras porosas y sus pieles pegajosas se conectan, se tocan con textos que no estaban necesariamente en su órbita.

Un punto de partida puede ser un texto clásico, ya que nos posibilita hilvanar la argumentación y demostrar de qué manera se puede hacer funcionar la teoría lotmaniana para abordar este tipo de textos que a su decir constituyen una verdadera “paradoja informacional”, a pesar de ser sumamente conocidos no dejan de generar nueva información cultural.

UN SISTEMA DE PASOS POSIBLE

Cuento de hadas

“A los ojos de las princesas doradas todo
príncipe azul resulta pálido”

Luisa Valenzuela

A continuación proponemos un corpus para establecer un modo de leer desde la perspectiva de Iuri Lotman que “(...) a diferencia de otras perspectivas semióticas, el objetivo de este enfoque radica en vincular el modo en que determinados mecanismos semióticos legibles en los textos se vinculan a procesos de significación generales de la cultura, y viceversa. Se hacen visibles así las profundas relaciones de sentido que permiten caracterizar a determinado sistema cultural.” (Molina 2015:1)

La intención es construir una secuencia de textos a partir del concepto “sistema de pasos”, a los fines de leer las capas de la memoria que se convocan en los mismos. En este caso el corpus es el siguiente: el cuento clásico *La bella y la bestia* (1740), las películas de Disney, *La bella y la bestia* (versiones 1991 y 2017) y la película de Guillermo del Toro, *La forma del agua* (2017) que a su vez abre el diálogo a otros textos conformando así entre todos una matrix de textos.

La bella y la bestia (1756) es un cuento de hadas contado durante siglos por toda Europa. En la red encontramos que sus orígenes, aunque inspirados en historias más antiguas como el mito de Cupido y Psique, o el cuento del Rey Cerdo, se remontan a una novela francesa, publicada en 1740 y escrita por Gabrielle Barbot de Villeneuve aunque la historia que se popularizó y que es la que sirve de base para todas las versiones que hemos visto después es la de Madame Leprince de Beaumont. La

historia que todos conocemos es la de una muchacha muy hermosa que conoce a un hombre bestia y finalmente se convierte en un bello príncipe por el poder del amor, la moraleja afirma que el amor todo lo puede, que la belleza es interior y que la mujer debe sacrificarse por el bien familiar.

En 1991, Walt Disney Animation lanza la célebre película de animación *La bella y la bestia*. La película ofrecía una conocida historia de amor, innovación en la animación, musicalización, canciones, personajes entrañables. Detrás de la innovación tecnológica se mantuvo una historia conservadora que finaliza con una bestia convertida en un bello príncipe y todos felices.

En 2017 Disney estrena una remake de *La bella y la bestia* con más tecnología, con actores conocidos, una banda sonora espectacular, cantantes célebres, bellos paisajes y un sinfín de efectos especiales. La película tiene todos los ingredientes para ser exitosa.

También en 2017, el cineasta mexicano Guillermo del Toro estrena la preciosa película *La forma del agua*. El elemento agua en esta película se cuele por hilitos conectando una amplia red de textos que terminan derramados en este film donde también encontramos una historia de amor entre una particular mujer y una bestia singular.

En la secuencia entre el cuento clásico y las películas podemos ver las capas de la memoria de los textos que se ponen a funcionar. El cine va a decir Lotman aglutina otros lenguajes, genera estructuras polifónicas, crea nuevas mitologías. También habla de un sentimiento de familiaridad en el cine, “de que esta persona es conocida nuestra nos traslada a un mundo donde todas las relaciones son íntimas por principio: el mundo del mito (Loman: 1996: 134). En las dos películas del 2017 sucede que los espectadores van a encontrar actores con rostros ya conocidos e historias que resuenan y generan complicidad.

Los cuentos clásicos mientras se transmiten a lo largo de los siglos van instituyendo imaginarios. En el caso de *La bella y la bestia* se habla del amor como salvador, sobre los roles del hombre y la mujer en una sociedad patriarcal, sobre una idea de felicidad relacionada a la vida en pareja, sobre el hombre como poseedor del poder material y la mujer con cualidades amorosas, sumisa y casi sin palabras, también sobre la dimensión sexo, género, cuerpos. Las películas de Disney van a tomar esa matriz temática, por eso es sugerente trabajar esa continuidad y preguntarse por qué estas películas activan esas capas de memoria y resaltan los valores vinculados al amor romántico presente en los textos anteriores.

El éxito avasallador de la última película de Disney demuestra la persistencia del mito de los que vivieron felices por siempre. Asimismo, además de los tópicos románticos le van a agregar

recursos propios del cine para generar cascadas de emociones que aseguran el triunfo a nivel económico y en el número de espectadores.

La socióloga Eva Illuz plantea que “La idea de que los medios masivos moldean nuestras nociones del amor ya constituyen un lugar común. En efecto las historias románticas han calado tan profundo en la trama de nuestra vida cotidiana como para hacernos sospechar que han transformado nuestra experiencia del amor.” (208) Sin duda, el cine lo ha logrado altamente.

También Illouz hace referencia al megaéxito de *La bella y la bestia* (2017) y menciona que el tráiler de la película apenas se lanzó fue visto por 91 millones de espectadores y dice que si una película es muy popular es porque describe algo fundamental en la experiencia vital de las personas. “La historia que transforma el miedo a la bestia en afecto nos fascina porque resuelve y afirma la fantasía femenina con respecto a los hombres, los hombres nos salvan, nos dan seguridad, amor y felicidad. La esencia de la ficción es que el hombre que produce miedo porque es una bestia se convierte en maravilloso. La misma trama se cumple en la mayoría de las ficciones románticas para mujeres, el amor de una mujer puede transformar la crueldad, la fealdad de un hombre”. (Illouz :2017)

El otro texto, que incluimos en el sistema de pasos, *La forma del agua*, es una película con metáforas visuales que comunican enormes porciones de información, el film abre el abanico a muchas referencias, es un mapa que se vuelve casi inabarcable. Encontramos sin duda un diálogo con el cuento de hadas ya que la protagonista se enamora de un hombre/bestia, pero también con otras películas donde aparecen monstruos, como por ejemplo *El monstruo de la laguna negra* (1954) y las otras películas que continuaron y formaron una trilogía, entre otros. En la versión de 2017 la historia sucede en los sesenta cuando trasladan a esa criatura hasta Baltimore y la conservan en un tanque en un laboratorio de investigación del gobierno, donde la someten a torturas en el nombre de la ciencia y la seguridad nacional.

¿Qué nos preguntamos a partir de esta película en el sistema de pasos sugerido? Los puntos de contacto con los otros textos son evidentes sobre todo a partir de la relación bella/bestia pero en este texto vamos a encontrar nueva información que surge a partir de las capas de memorias que el film pone a funcionar.

En fin, colocar en secuencias de diálogo el cuento clásico con las películas posibilita construir sentidos en torno al amor, a las formas del amor, al lugar asignado por la cultura dominante y patriarcal al hombre y a la mujer dejando fuera a las sexualidades disidentes. La mujer que en el cuento clásico y en las versiones de Disney cumple con los parámetros de belleza dominante logra con amor transformar al hombre/bestia en un príncipe y a cambio obtiene amor y posesiones

materiales. *La forma del agua* tiene un reverso en tanto la mujer como la bestia pone en duda las certezas del amor romántico. Se muestra otro lado, la mujer puede ser la que enamora, la bestia no se convierte en príncipe y no sabemos cuál es su sexo y no importa.

La película de Guillermo del Toro punza al espectador con muchos recursos propios del cine, varios personajes adorables, la música, los colores, los primeros planos que hacen que el cuerpo llegue a conclusiones antes que la mente, la expresión que podría resumirla es “ayyyyy”. Más tarde, rezagado llega el intelecto con un análisis seguramente incompleto pero que trata de dar un encuadre más racional. *La forma del agua* está preparada para un espectador sediento y dispuesto a la inmersión en las capas de memoria que se desprenden del film.

Este sistema de pasos puede resultar desafiante para llevarlo al aula para conversar sobre los mandatos relacionados al amor, preguntarnos qué es el amor, de quién nos enamoramos, si somos libres a la hora de enamorarnos.

Las fronteras internas que atraviesan la semiosfera nos indica que esta película se produce más cerca del *borde*, en ese intersticio se cuelan otras experiencias, otros modos de pensar ese mundo para reafirmar la dimensión política del arte.

Este sistema de pasos ejemplifica la idea lotmaniana de que el arte es “el lugar *en que el pasado se hace presente*” y “*el lugar de las emociones*”. Enfatizamos esta última expresión en tanto que la película de Del Toro, sobre todo, refuerza esa idea del texto como lugar de las emociones. En la historia los personajes centrales son marginados, ocupan el lugar de minoría, pero no se centraliza allí la trama sino más bien se explora en contar sus vivencias del día a día, se cuenta sobre la amistad, sus afectos, sobre otras formas de comunicación cuando falta el habla, allí se concentran las emociones.

A MODO DE CONCLUSIÓN

La propuesta de lectura que surge de la perspectiva teórica de la Semiótica Cultural nos permite reflexionar sobre los modos de leer en clave histórico cultural, también atender a la dimensión interactiva, retórica y política que tienen los textos literarios y cinematográficos. Asimismo, que leer y educar con ficciones y ficciones audiovisuales es sumamente enriquecedor. Nuevos modos de leer se proponen desde esta perspectiva teórica que invitan a recuperar las capas de memoria de los textos clásicos en una onda expansiva hasta llegar a la contemporaneidad. Para tal fin debemos cambiar el concepto de lectura y pensar que “Los medios nuevos no se limitan a inventar nuevas formas de ficción, crean también nuevos instrumentos de manipulación perceptual. En tal sentido, dan a los espectadores oportunidades de experimentar mundos ficcionales. (Litau 2006: 27)

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Baricco, Alessandro. (2009). “Play” en *The Game*. Barcelona: Anagrama. pp .41-76.

Illouz Eva. (2009). *El consumo de la utopía romántica. El amor y las contradicciones culturales del capitalismo*. Madrid: Katz Conocimiento.

Illouz Eva y Segato Rita. (2017). El impacto del capitalismo en la vida del siglo XXI. La situación de las mujeres. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=8oqqpCAP2iI>

Litau Karin. (2006). *Teorías de la lectura. Libros, cuerpos y bibliomanía* . Buenos Aires: Manantial Buenos Aires.

Lotman, Iuri. (1996). “La semiótica de la cultura y el concepto de texto” en *La Semiosfera I*. Madrid: Cátedra. pp 53-57.

(1996). “Acerca de la semiosfera” en *La Semiosfera I*. Madrid: Cátedra. pp 1-26.

(1996). “El lugar del arte cinematográfico en el mecanismo de la cultura” en *La Semiosfera III*. Madrid: Cátedra. pp 123-137. Recuperado de <https://mitosymas.com/la-historia-original-de-la-bella-y-la-bestia/>