

VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2004.

Del análisis de los relatos e imágenes a la comunicación entre realizador y espectador.

Dra. Stella Maris Molina.

Cita:

Dra. Stella Maris Molina (2004). *Del análisis de los relatos e imágenes a la comunicación entre realizador y espectador. VI Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/000-045/432>

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

DEL ANÁLISIS DE LOS RELATOS E IMÁGENES A LA COMUNICACIÓN ENTRE REALIZADOR Y ESPECTADOR

Dra. STELLA MARIS MOLINA

Universidad de Buenos Aires

stella.molina@datamarkets.com.ar

Resumen de los objetivos y a modo de introducción

A partir de una muestra de 34 películas cinematográficas internacionales sobre la temática de la guerra desde la década del 40 hasta la actualidad (sin olvidar que luego de la Primera Guerra Mundial el cine mudo dejó algunas obras maestras referentes al contexto irresuelto de la entreguerra del siglo XX), intentaré mostrar algunas posibilidades del abordaje cualitativo en la investigación social y humana. En primer lugar retomo el análisis estructural que inició Vladimir PROPP, (1) se desarrolló metodológicamente con Claude LÉVI-STRAUSS (2) y siguió con J. A. GREIMAS, (3) y Jerome BRUNER, (4) tratando de hallar en los relatos diacrónicos en orden cronológico, los elementos comunes que permitan discernir la estructura sincrónica del relato sobre la guerra, las condiciones histórico-sociales de producción, el análisis actancial y secuencial que producen sentido sobre un tema de actualidad internacional.

En segundo lugar intentaré mostrar variantes del abordaje cualitativo de dichos relatos desde la lectura de la imagen, del diseño cinematográfico y del acto de comunicación entre realizador y espectador, practicado al efecto sobre algunos de los relatos pues se trata de análisis de casos. Trataré de extraer algunas conclusiones provisorias respecto de los efectos productivos de reconocimiento de sentido en tanto conocimiento científico, disponiendo de una mayor apertura en el

repertorio de instrumentos técnicos de medición cualitativa, con su respectiva validación conceptual, empírica y operatoria.

1 - LA SEPTIMA CRUZ, Fred Zinnemann, E.E.U.U., 1944.

El director germano narra una historia en la cual no todos los alemanes eran villanos, y Alemania estaba preparada para emerger en cuanto los nazis fueran derrotados. Un prisionero fugado de un campo de concentración huye a través de territorio alemán con ayuda de algunos compatriotas. Recrea la atmósfera de un estado fascista. En el estreno fue criticada por no ser hostil con el pueblo alemán.

2 - DIAS DE GLORIA, Jacques Tourneur, E.E.U.U., 1944.

Gregory Peck es un partisano soviético que defiende la causa aliada contra el invasor nazi, Lo que en plena Segunda Guerra Mundial se consideró un homenaje al heroísmo ruso, paradójicamente, sería investigado luego durante la caza de brujas en Hollywood como un ejemplo de propaganda comunista. Se trata de un film sorprendentemente sobrio y convincente, dirigido con belleza por Tourneur.

3 - EL DESCONOCIDO DE SAN MARINO, Michel Waszynski y Vittorio

Cottafavi, Italia, 1947. El joven codirector Cottafavi colaboró con el veterano polaco Waszynski en el apogeo del neorrealismo. A pesar del apunte cotidiano, es atípica y alegórica. Un misterio rodea al soldado amnésico que vaga por un pueblo encontrando a su paso la devastación de la guerra. Asume el papel de un nuevo Cristo que todos parecen asignarle en medio del hambre, la miseria y el horror. A medida que algunos recuerdos retornan, la alegoría religiosa resulta política, permutando el neorrealismo por las densidades del expresionismo pues implica el horror de los crímenes que cometiera en un campo de concentración.

4 - EL EXPRESO DE BERLÍN, Jacques Tourneur, E.E.U.U., 1948.

En la Alemania asolada de la inmediata posguerra, cuatro hombres - un estadounidense, un ruso, un inglés y un francés - reunidos al azar en el Berlín Express, unen sus esfuerzos para salvar a un científico alemán amenazado por un grupo neonazi. Europa es aquí sinónimo de duplicidad, de ambigüedad. Las apariencias son engañosas, los motivos oscuros, las pasiones incomprensibles.

5 - LA FURIA DE LOS VALIENTES, Robert Wise, EE.UU., 1950.

En 1865 EE.UU. quería continuar su expansión, interrumpida por la guerra civil. De ese retorno a las políticas expansionistas, resultó la apertura de la frontera Oeste a fines del siglo XIX. La vía férrea transcontinental, completada en 1869, fue fundamental. Muchas familias, hartas de la destrucción de la guerra en el Este, se trasladaron al Oeste. También veteranos de ambos ejércitos. Mientras la guerra civil se peleaba en el Este, había destacamentos de los EE.UU. en el Oeste para pelear con los aborígenes, y construir un nuevo enemigo. Como escaseaban los hombres debido a la guerra, el Departamento de Guerra ofreció a los prisioneros del Sur la posibilidad de ser liberados si juraban lealtad a los EE.UU, para ser enviados a los fuertes que los necesitaran, con la condición de que nunca se les exigiría disparar contra nadie del Sur. Algunos esperaban la oportunidad de desertar para regresar al ejército confederado. Interactúan un mayor de la Unión, un comandante confederado con sus hombres y una viuda que elige entre ambos.

6 - UN CONDENADO A MUERTE SE ESCAPA, Robert Bresson, Francia, 1956 .

Bresson (1907-1999) estuvo preso en una cárcel nazi. El relato basado en artículos de André Devigny, muestra en imágenes y sonido ambiente con total fusión de forma y contenido, el minucioso planeamiento de huir de una prisión nazi, para lo cual se necesita un compañero. Un relato austero, despojado,

preciso, mantiene la atención en el plan impulsado por el anhelo de libertad con sencillez de puesta en escena, construcción lógica y certera banda de sonido.

7 - EMBOSCADA EN LA NOCHE, Michael Powell y Emeric Pressburger, Gran Bretaña, 1957. Se refiere a una misión bélica que tuvo lugar realmente durante la 2º guerra mundial. Tuvieron como asesor a uno de los participantes del episodio. Una banda de aventureros unida por una sólida amistad se propone secuestrar a un general alemán para demostrar que la vulnerabilidad alemana puede ser tan importante como crearla. El título original pertenece a “*Sueño de una noche de verano*” de Shakespeare, pues se refiere al encuentro entre los secuestradores y el militar alemán, que lo intentaron durante cuatro noches sucesivas antes de lograrlo. Los primeros intentos se abandonaron porque no había luz de luna.

8 - LAS CONSPIRADORAS, Ralph Thomas, Inglaterra, 1960.

Un relato sobre la resistencia al nazismo con suspenso. Los niños de un campo de concentración nazi en Italia son periódicamente ayudados a escapar por monjas de un convento cercano, con la actitud permisiva de los oficiales italianos a cargo. Hasta que llega un interventor alemán a poner orden. Plantea un enfrentamiento desigual e impredecible en el cine bélico: nazis y fascistas contra monjas y niños.

9 - DR. INSÓLITO, Stanley Kubrick, E.E.U.U., 1964.

Realizada en el contexto de la guerra fría y el peligro de una guerra nuclear por la presencia de misiles soviéticos en Cuba. Una señal pone en funcionamiento automático un plan de defensa militar que debe arrojar la bomba atómica sobre el territorio del país atacante. La construcción imaginaria del enemigo por parte del poder militar se basa en el terror paranoico de quedar a merced de la superioridad del oponente. El poder restringido del presidente de los EE.UU. finalmente lo pone

en contacto telefónico con el presidente soviético para resolver el error. Destaca la irracionalidad engeguada de un ataque militar contra sí mismos; la decodificación de un código militar a partir de los términos recurrentes del delirio paranoico de un militar que se suicida, el retorno de la construcción del enemigo a través del tiempo y en la escena final el cumplimiento del plan implica que el comandante del avión termine saltando montado en la bomba atómica como un *cowboy*. Peter Sellers interpreta convincentemente tres personajes, entre ellos el ambiguo Dr. Insólito en silla de ruedas que no puede impedir la compulsión del saludo fascista.

10 - POR LA PATRIA, Joseph Losey, Inglaterra, 1964.

Se basa en la obra teatral de James Lansdale Hodson (1915) inspirada en el relato de John Willson, un soldado de trincheras. Es un manifiesto antibélico. Luego de tres años en el frente, un hombre joven y simple, al enterarse que en Londres es engañado por su esposa, decide desertar, es capturado, enviado a una corte marcial y sentenciado. Desde la perspectiva del melodrama bélico, se configuran en el relato la relatividad de la justicia, las castas en el ejército y el nihilismo que la guerra produce en soldados y oficiales. Es una película desgarradora que describe de manera irritante las atrocidades que el género humano puede llegar a producir.

11 - LEJOS DE VIETNAM, Alain Resnais, Francia, 1967.

Es un film colectivo filmado al calor de las protestas contra la guerra con una serie de cortos de prestigiosos directores: Alain Resnais, William Klein, Joris Ivens, Agnes Varda, Claude Lelouch, Jean-Luc Godard, Chris Marker. Secuencias documentales en Hanoi muestran que la vida cotidiana sigue su curso en medio de las condiciones de la guerra, la construcción artesanal de refugios antibombas, una suerte de tubos de hormigón enterrados en las aceras, las manifestaciones en

E.E.U.U. a favor y en contra de la guerra con discusiones callejeras espontáneas.

Un alegato en medio de la película. Una mujer explica que su marido, ciudadano estadounidense y cuáquero, se inmoló frente al Pentágono contra la guerra.

12 - EL CAFÉ ATÓMICO, Kevin Rafferty, Jayne Loader y Pierce Rafferty, E.E.U.U., 1982. El documental articula películas de propaganda de los Estados Unidos, sobretodo de los años 60 y varios de 1945 y la década del 50. Sin tener una locución específica como punto de anclaje, edita con agudo criterio el material generando el discurso ideológico a partir de esa contraposición y contradicción. Entre otros aparece el discurso mesiánico de recibir el poder de la bomba atómica de Dios. Y la construcción del enemigo externo e interno durante la posguerra.

13 - THE WALL. PINK FLOYD, Alan Parker, E.E.U.U., 1982 .

En 1979 es lanzado al mercado discográfico "Pink Floyd: The Wall" una obra semi-biográfica compuesta principalmente por Robert Waters e interpretada por el grupo Pink Floyd. La pared a la que se hace referencia es una barrera psicológica en la que se encierra el protagonista. Pink, una estrella del rock inglés, se encuentra encerrado en la habitación de un hotel de Los Angeles, en momentos previos a un recital. Allí retornan los recuerdos traumáticos de la infancia luego de la muerte del padre en la guerra, las crisis con el amor y el sexo, la música y la droga como intento de romper el muro en que ha quedado encerrado. Una vorágine imaginativa y terrorífica de los efectos de la masificación, los estragos psicológicos de la guerra y otras formas de violencia cotidiana que eclipsan su subjetividad.

14 - FABRICANTES DE SOMBRAS, Roland Joffe, E.E.U.U., 1989.

Relata el modo en que los militares engañaron a Oppenheimer y su equipo para estimular el progreso en obtener la bomba atómica en el aislamiento de Los

Alamos durante la Segunda Guerra Mundial. Jean es la amante comunista de Oppenheimer que Groves 'le perdona' en cuanto a su pasado, pero le intima a abandonar. La categorización inhumana de los japoneses. Slizard es quien alentó la construcción de la bomba por el poder destructivo del efecto atómico y luego se arrepiente ante los hechos. Los científicos querían discutir la prueba científica sólo como tal, hasta que uno de ellos resulta víctima mortal de un accidente de laboratorio con plutonio y a partir de allí comienza el planteo ético.

15 - LA ROSALEDA, Fons Rademarkers, Alemania, 1990.

El viejo Aaron Reichenbach derriba a puñetazos a un hombre al que reconoce como médico de un campo de concentración nazi para niños donde realizaban experimentos, torturaron y asesinaron a su pequeña hermana. Aaron es llevado ante los tribunales y condenado por ataque a la integridad personal, mientras que el infanticida sale indemne de un segundo juicio, defendido por un prestigioso abogado. Cualquier similitud con otros lugares y épocas no es casual. Se basa en la historia verídica de veinte ahorcados en una escuela de Hamburgo, pocos días antes de que finalizara la guerra y arribaran los ingleses a ese lugar.

16 - CUANDO SOPLA EL VIENTO, Jimmy Murakami, Japón, 1991.

Es una conmovedora película de dibujos animados en la cual dos ancianos, reciben la propaganda del Estado ante la inminencia de una guerra nuclear, con todas las instrucciones para refugiarse según los cánones de la Segunda Guerra Mundial. Tras las explosiones atómicas, los ancianos, ya afectados por la radiación, siguen ingenuamente con su vida cotidiana y sin saberlo, agonizan...

17 - EL ENGAÑO DE PANAMÁ, (The Panama Deception), dirección Bárbara Brent y edición David Kasper, E.E.U.U., 1992. Un documental con el valor y la

fuerza de un testimonio, revela los motivos de la invasión estadounidense de 1989 a Panamá desmintiendo la versión oficial del entonces presidente George Bush, padre. Crudas imágenes muestran a las víctimas civiles de los bombardeos, las desapariciones de personas, anónimas sepulturas colectivas y otros crímenes.

18 - EDUARDO II, Derek Jarman, Gran Bretaña, 1992.

De los grandes dramaturgos ingleses del período isabelino, Christopher Marlowe fue expulsado del panteón de los poetas de la Abadía de Westminster por ser libertino. Eduardo II, rey de Inglaterra entre 1303 y 1327, gobernó acompañado de sus favoritos que, en algunos casos, ocuparon el trono mientras el rey estaba en campaña. "Eduardo II" es la pieza escrita por Marlowe en 1593, un retrato del rey en pena, el ejército y el clero. Derek Jarman retomó ese texto para recrearlo desde la vida y la muerte en el mundo contemporáneo y el crispamiento político de la lucha de poderes. La soledad, la traición y la muerte son temas ineludibles, trayendo con el vestuario y la utilería los hechos hacia el presente respecto de las controversias en torno del poder. El gobierno no siempre está en manos del titular, y los cercanos, intrigantes, traficantes y advenedizos lo detentan.

19 - MUCHO RUIDO Y POCAS NUECES, Kennet Branagh, Gran Bretaña, 1993.

El teatro de Shakespeare describía una Inglaterra belicosa y brutal que entró tardíamente al Renacimiento. Con forma de comedia y en un contexto sobretodo de personajes populares, comenta la marcada tendencia del hombre a la guerra, que sólo detiene de vez en cuando para el amor. Así se ocupa con marcada dedicación la mayor parte de la vida de los hombres. Las mujeres aparecen como más dotada para el amor que para la guerra y hacen comentarios satíricos sobre esta diferencia entre ellas, mientras esperan el retorno de los hombres.

20 - RICARDO III, Richard Longrine, Gran Bretaña, 1996.

La tragedia shakespeariana es ambientada en escenarios relativamente más próximos, precisamente en 1930, la entreguerra. El mismo argumento pero con comportamientos y gestos contemporáneos. La intensidad del ritmo y la acción sostenida transpuesta al lenguaje cinematográfico acentúan el texto del protagonista sobre “el invierno de nuestro descontento” y el diálogo de Ricardo con Lady Ana junto al cadáver del marido asesinado, donde el odio y el deseo despuntan con cruda pureza. El calculado avance de Ricardo sobre las debilidades ajenas se asienta en su ambición de poder para compensar su deformidad física. El poder oculta y muestra al mismo tiempo fallas estructurales.

21 - LA DELGADA LINEA ROJA, Terrence Malick, E.E.U.U., 1998.

Con el subtítulo “cada hombre pelea su propia guerra” muestra que la situación de guerra tiene límites y resoluciones diferentes en cada caso. La historia tiene lugar durante la Segunda Guerra Mundial no solamente con las secuencias habituales de acción y diálogos sino también con originales secuencias solitarias donde se escuchan los pensamientos de los soldados. Tiene por escenario las playas de Guadalcanal (Melanesia), cuando batallones de infantería estadounidense deben tomar posición en las islas para detener el avance de las fuerzas de Japón. El capitán que trata de salvar la vida de sus soldados es relevado por un comandante ambicioso que ordena la toma de la colina en un ataque suicida en busca de prestigio personal. El sargento primero valiente y pragmático es quien conduce a las tropas, el capitán se enfrentará con el superior. En el santuario el escribiente, luego de recibir una carta de su esposa que lo abandona por otro hombre porque

no puede estar sola, decide morir como un héroe. Otro sargento enloquece y un soldado desea desertar pues se enamora de la paz de la población melanesia.

22 - EL ÚLTIMO DIA, DanisTanovic, Reino Unido / Eslovenia / Italia / Bélgica /

Bosnia, 2001. Un soldado bosnio y otro serbio quedan atrapados en una trinchera entre los dos frentes durante el conflicto de 1993. En medio de la creciente tensión entre ambos, aparece un tercer soldado en escena y la situación se torna cada vez más trágica, con la cobertura de la prensa internacional y la intervención meramente formal de las Naciones Unidas, este relato por la supervivencia cargado de ironía, muestra el odio insuperable entre facciones regionales. La ironía retórica subraya y al mismo tiempo atempera la fuerte intención crítica en varias direcciones: los medios de comunicación, la ONU, los odios sin remedio.

23 - DETRÁS DEL SOL, Walter Salles, Brasil/Francia/Suiza, 2001 .

Relato universal sobre la rivalidad entre dos familias campesinas que habitan una de las zonas más pobres y desérticas del Brasil, sacrificando cada tanto un hijo propio al odio ancestral y la lucha por la posesión de la tierra. Cumplida la misión de matar al asesino de su hermano mayor, Tonho regresa a la humilde casa familiar, sabiendo que será la próxima víctima. Hasta que elige otro rumbo: al seguir a una mujer que lo sedujo más que el resentimiento y el mandato de venganza paterno, sale en busca de su propio destino.

24 - UNA MENTE BRILLANTE, Ron Howard, E.E.U.U., 2001 .

John Forbes Nash Jr, ganador del Premio Nobel y uno de los más influyentes matemáticos contemporáneos, padeció esquizofrenia. Cuando pierde en un juego de Go, dice: "Tuve la primera movida. Mis acciones fueron perfectas. El juego es defectuoso". Durante un tiempo creyó que los rusos le estaban enviando mensajes

codificados en los titulares del New York Times. Pese a las alucinaciones aterradoras en que cree ser un espía perseguido por agentes del gobierno, recupera su capacidad académica. Esta espiral psicótica, cuya dirección y sentido logra revertir con el sostén de su esposa, alude a los tiempos que se vivieron en la década del 50 en los E.E.U.U. a raíz de la persecución ideológica interna por la construcción en la segunda posguerra mundial del enemigo soviético externo.

25 - ELOGIO DEL AMOR, Jean-Luc Godard, Francia/Suiza, 2001.

Godard sigue realizando un cine contra la corriente de la industria. Es una película combativa y crítica desde el punto de vista ideológico y formal, con el que trata de despertar al espectador para transformarlo en activo, interpeándolo y obligándolo a seguir diálogos que se entrecruzan en un guión sobre diferentes historias inarticuladas, en las que resaltan algunas, como el matrimonio de ancianos de la resistencia francesa que conservan el nombre de guerra y usan un código entre sí que los demás no pueden compartir. También la referencia escalonada y ampliada a “los americanos” que no tienen nombre como los habitantes de otros Estados Unidos del Brasil, de México, y se llaman brasileños, mexicanos. Ellos roban el nombre y la historia a otros pueblos, porque han olvidado la propia.

26 - PROMESAS, Carlos Bolado, B.Z. Goldberg y Justine Shapiro, EE.UU., 2001.

A partir de 200 horas de material filmado a lo largo de 3 años y editado por Carlos Bolado, en este documental Goldberg y Shapiro atraviesan la aparente barrera de paz en Medio Oriente y se adentran en la lógica de la diferencia. Es uno de los filmes más completos realizados sobre el conflicto palestino-israelí, mediante el seguimiento de testimonios de niños sobre el enemigo y la guerra. A 20 minutos de distancia entre sí, viven con conciencia en mundos radicalmente diferentes.

Pero en ambos influye la creencia religiosa de que Dios les dio esa tierra. Estos pequeños sobrevivientes relatan sus días y sus sentimientos por la muerte de los cercanos o los familiares presos. También van a la escuela, cantan, hacen deportes y juegan. Lograron reunir al grupo de niños que estaban entrevistando para que se conocieran antes de la última Intifada. Es un uso posible de los medios de comunicación, interrogando a los protagonistas sobre sus impresiones.

27 - INTERVENCION DIVINA, Elia Suleiman, Palestina/Francia, 2002.

En el marco de las tensiones raciales y de control militar, centra el argumento en los encuentros amorosos de dos jóvenes palestinos que viven separados por un puesto de control del ejército israelí entre Jerusalem y Ramallah. Él viene de visitar a su padre enfermo y se encuentra con su novia en el automóvil. En su casa organiza las partes de un relato escrito en trozos de papel que pega en una pared. En una secuencia ella atraviesa con audacia la frontera ante los guardias, que apuntan sus rifles contra ella pero no se atreven a disparar, y la torre de control cae por efecto de su mirada. Casi sin diálogos describe la difícil convivencia no sólo a través de la frontera, sino también en el mismo barrio entre vecinos que tiran la basura en el jardín ajeno y rompen la acera para que encalle el automóvil del vecino. La mirada hostil entre dos conductores detiene el tránsito en el puesto de control. Algunos pasos de los soldados van anticipando la danza del tiro al blanco. Sorprende la intervención divina. En un escenario actual en tensión por hostilidades de vecindad, critica por igual al extremismo palestino y al israelí.

28 - AMEN, Costa-Gavras, Francia/Alemania, 2002.

Pone el acento en la responsabilidad de los que estaban informados acerca de los trenes que iban regularmente cargados de judíos a los campos de concentración

durante la Segunda Guerra Mundial: los gobiernos, el Vaticano, la población judía norteamericana. El tema central es el silencio, la indiferencia de las autoridades constituidas, políticas e intelectuales, y la resistencia de los personajes más modestos, un católico y un protestante, cristianos verdaderos que en condiciones difíciles resistieron. El director metaforiza sobre los silencios cómplices actuales.

29 - LAS CUATRO PLUMAS, Shekhar Kapur, E.E.U.U., 2002.

Es un relato sobre un militar británico que en 1898 renuncia a su uniforme al enterarse de que el ejército de su país se enfrentará a los Mahdi del Sudán. El cuestiona la decisión política de su país, pero sus amigos y su prometida le envían cuatro plumas simbolizando un acto de cobardía y traición. Para recuperar su honor se disfraza de árabe y en secreto, salva las vidas de quienes lo acusaron de cobarde. El escenario explora el contraste entre dos culturas y sus similitudes.

30 - CODIGOS DE GUERRA, John Woo, E.E.U.U., 2002.

En un cruento episodio de la guerra del Pacífico, la batalla de Saipan de 1944 contra los japoneses, refiere los dilemas morales de soldados estadounidenses. Los Marines reclutaron a navajos que entrenaron como mensajeros mediante contraseñas en su lengua nativa, que nunca fueron descifradas por el enemigo. El relato le asigna a cada navajo un guardaespaldas que debe proteger el código a cualquier precio. Si su captura fuera inminente, ha sido instruido para matar al mensajero. El director chino residente en E.E.U.U. plantea el tema de la amistad y el honor, o en su lugar la violencia por la supervivencia en el fragor de la guerra.

31 - BOWLING FOR COLUMBINE, Michael Moore, E.E.U.U., 2002.

Remonta la actual situación bélica a la historia de los EE.UU., en animación, fundada en la persecución por el miedo al diferente, que se reinstaura. La

población norteamericana se arma por influencia de la violencia mediática. Compara la enorme cantidad de asesinatos anuales con otros países. En una escuela secundaria dos adolescentes asesinaron a varios compañeros y una maestra. Un niño de 6 años mata a una nena de su edad. Incluye experimentos en cámara sobre la venta de armas y municiones en un supermercado y con el presidente de la Asociación Nacional del Rifle. Los enunciados apuntan a lo esencial y el ritmo es rápido en un diseño documental con uso estilístico del humor. Paradójicamente la carrera armamentista que otorgaría seguridad al enorme poder estadounidense, produce mayor inseguridad interna y externa.

32 - EL PIANISTA, Roman Polanski, Polonia, 2002.

Sobre la novela autobiográfica del pianista y compositor polaco Wladyslaw Szpilman fallecido a los 82 años en el 2000, es la historia de un sobreviviente del ghetto de Varsovia, salvado por un amigo de subir al tren a Treblinka, se sostuvo con su pasión por la música y su deseo de volver a tocar conciertos, mientras los miembros de su familia y amigos perecían en torno. Testimonia el aislamiento entre la acumulación de ruinas en Varsovia, mientras se prepara la revuelta en la ciudad luego del intento de voladura del muro por los judíos del ghetto y la ayuda final de un oficial alemán, quien cansado de la guerra le pide que toque el piano.

33 - 11'09"01 EL DIA QUE CAMBIO EL MUNDO, Youssef Chahine, Amos Gitai, Alejandro González Iñárritu, Shohei Imamura, Claude Lelouch, Ken Loach, Samira Makhmalbaf, Mira Nair, Idrissa Quedraogo, Sean Penn, Danis Tanovic, Francia, 2002.

Es una película colectiva de cortometrajes argumentales dirigidos por 11 cineastas representativos de una gran diversidad cultural con una inspiración común: los

acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York. Los cortometrajes tienen una duración simbólica: 11 minutos, 9 segundos y 1 imagen.

Desde Irán en un campo de refugiados afganos, una maestra trata de contar a sus pequeños alumnos la tragedia que ocurrió en Nueva York. Lo resuelve en acto.

Desde Francia una pareja discute en París el final de su aventura amorosa, ella es sordomuda y él guía turístico de sordomudos en N.Y. Ella le escribe un correo electrónico. Sin alcanzar su oído la TV emite el atentado donde él ha muerto.

Desde Egipto el fantasma de un marine norteamericano muerto en 1983 en un ataque terrorista en Beirut es conducido a visitar a una familia palestina en la franja occidental ocupada por Israel. Allí un joven se prepara para inmolarse con explosivos en una misión suicida. Su padre culpa a los EE.UU. de apoyar a Israel.

Desde Bosnia el día 11 de cada mes las casi 7.000 víctimas de la masacre de Srebrenica en Bosnia, ocurrida el mismo día de julio de 1995, son recordadas por sus viudas y madres; cuando la noticia del 11 de septiembre llega al pueblo, las mujeres salen en su marcha de protesta, pero esta vez “por ellos y nosotros”.

Desde Burkina Faso 5 chicos creen ver a Osama Bin Laden y que podrían cobrar los 25 millones de dólares de recompensa y curar a la madre enferma de uno. Lo siguen, lo filman en video, pero como no es, se les ocurre una idea más modesta...

Desde Inglaterra Vladimir Vega un chileno exiliado escribe cartas a los familiares de víctimas de la tragedia; en ellas recuerda que el mismo día de 1973, un golpe de estado apoyado por los EE.UU. derrocó al gobierno de Salvador Allende.

Desde México una pantalla en negro con imágenes de borde progresivamente aumentadas de cuerpos cayendo del World Trade Center y una plegaria para los

muertos rezada por los indios mexicanos chamula se opaca por despachos de radio y sonidos de la calle. Al final se transparentan claramente los rezos.

Desde Israel un equipo de televisión cubre los hechos después de la explosión de una autobomba en Tel Aviv el 11-9-2001; la reportera intenta persuadir a su productor que emita su noticia en vivo, sin lograrlo. Algo grave ha sucedido en NY.

Desde EE.UU. un anciano viudo duerme con el camisón de su esposa al lado y elige un vestido cada mañana para poner en la cama, mientras le habla como si viviera. La TV transmite el atentado a las Torres Gemelas sin que él lo advierta. El colapso de la primera permite que la luz del sol entre en su habitación y reavive las flores marchitas en la ventana. Y dice a la muerta: "Si estuvieras aquí verías..."

Desde India, el hijo de una familia pakistaní inmigrante en EE.UU. desaparece el 11-9-01. El gobierno cree que estuvo involucrado en el atentado; más tarde encuentran el cadáver del cadete aspirante a policía entre las ruinas de las Torres, adonde había acudido a prestar ayuda. Entonces lo entierran como un héroe.

Desde Japón, un veterano de la Segunda Guerra Mundial cree ser una serpiente después de haber sido testigo de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima; cuando esa serpiente se anima concluye que "ninguna guerra es santa".

34 - SAMURAI DEL ATARDECER, Yoji Yamada, Japón, 2002.

Es un relato de samuráis que se parece a "*Los imperdonables*" de Clint Eastwood pero mucho más lejana en el tiempo. Un guerrero retirado prefiere olvidar su pasado violento. Viudo, vive pobremente cuidando a su madre senil y con la única alegría de ver crecer a sus tres hijas mujeres. Una compañera de juegos de la infancia cuya familia obtuvo su divorcio de un marido alcohólico que la golpeaba, se acerca a su hogar. Pero la contingencia de que otros samuráis lo vieron pelear

bien, lo empuja a un enfrentamiento con un espadachín invencible. Sobreviene un tiempo de guerra entre los señores feudales en que el samurái muere. La historia es contada por su hija mayor, quien sostiene que su padre no prosperó como otros samuráis con la violencia porque prefería el amor de su familia a la guerra.

Análisis: A partir de esta muestra de 34 películas cinematográficas internacionales sobre un tema de tal actualidad, en primer lugar trataré de hallar en estos relatos diacrónicos los elementos comunes esenciales que permitan discernir la estructura sincrónica del relato sobre la guerra, en las condiciones histórico-sociales de producción, y en base al sentido del análisis actancial y secuencial de los guiones. El rasgo común es el profundo carácter antibélico, excepto cuando muestra actos heroicos durante la Segunda Guerra Mundial contra el nazismo basado en hechos reales. En algunos relatos de la segunda posguerra mundial sobre la construcción en los EE.UU. del enemigo externo soviético luego de haber sido aliados contra la Alemania nazi, en DR. INSÓLITO por ejemplo, con un estilo satírico. También hay intención de denuncia del uso arbitrario del poder.

En cuanto a las condiciones histórico-sociales de producción, las películas antibélicas se han realizado no solamente a posteriori de las guerras, sino también cuando existe peligro bélico. En algunas ocasiones se establecen relaciones con situaciones de guerra distantes en el tiempo, pero usando la analogía comparativa para la reflexión sobre el uso de la violencia y su eventual deposición.

En varios relatos los actantes están divididos entre el deseo y el mandato del ideal, salvo cuando el ideal es deponer el arma una vez obtenida la pacificación.

En pocos casos se revelan como héroes, en la mayoría como sacrificados involuntarios, en algunos como sobrevivientes entre los restos acumulados por la

guerra. En un patético caso el retorno del recuerdo lo devela como victimario a pesar del deseo de olvidar y transformarse en otro.

Las secuencias de los relatos tienden a producir sentido antibélico y alerta en el espectador ante los efectos no solamente de destrucción sino también de indagación sobre la aparición y acentuación del lado oscuro y oculto de la naturaleza humana. Advierto que es posible reconocer una secuencialidad diacrónica entre los relatos a través del tiempo, como una reflexión necesaria sobre la guerra a partir de los acontecimientos recurrentes. En cuanto al análisis algunos relatos resultan sorprendentemente más productivos que los otros.

En segundo lugar intentaré mostrar variantes del abordaje cualitativo de dichos relatos desde la lectura de la imagen, del diseño cinematográfico y del acto de comunicación entre realizador y espectador, practicado al efecto sobre pocos relatos pues se trata de análisis de casos, ya establecido el sesgo de la unidad de análisis. La lectura de imágenes de destrucción y desolación progresivas en EL PIANISTA, en las que se va delineando la figura del sobreviviente sostenido en su deseo de volver a interpretar conciertos cuando termine el horror, en lo cual es ayudado por varios personajes, incluso un oficial alemán ya cansado de la guerra.

El diseño de BOWLING FOR COLUMBINE con el uso del dibujo animado para sintetizar la historia de EE.UU., la entrevista experimental en varias ocasiones, la última elocuentemente inconclusa al presidente de la Asociación Nacional del Rifle, y el experimento en un supermercado que vendía armas y balas produce efectos actitudinales. El acto de comunicación en LA DELGADA LINEA ROJA y EL ULTIMO DIA, tanto por el lenguaje usado como por sus efectos en la recepción.

En la primera las tragedias personales y los pensamientos íntimos de los actantes

en busca de una salida al estado de guerra. En la segunda el uso de la ironía para mostrar la irracionalidad del odio entre vecinos no sólo de territorio sino también de condición, con la cual la mirada exterior advierte los elementos comunes sin quedarse por ello en el nihilismo impotente de las Naciones Unidas.

Conclusiones: Trataré de extraer conclusiones provisionales respecto de los efectos productivos de reconocimiento de sentido en tanto modalidad del conocimiento científico, cuando se dispone de una mayor variedad en el repertorio de instrumentos técnicos de medición cualitativa, con su respectiva validación conceptual, empírica y operatoria previa a extraer conclusiones del análisis.

La articulación de la validación conceptual con la empírica mediante una dialéctica de la estructura del dato: covariación entre las variables, los indicadores de las dimensiones a hallar y medir, las unidades de análisis de quienes predicamos para obtener valores o índices de los predicados. La precisión de las unidades de análisis permite en planos sucesivos una aproximación más depurada al objeto.

La conclusión del análisis de los relatos me permite enunciar la siguiente hipótesis sustantiva: La guerra no resuelve la oposición interna al conflicto sino que intenta eliminar al término opuesto, sin conseguirlo pues reaparece. Y como hipótesis derivadas: Sus medios son extremos y el fin sostener la creencia en un poder absoluto ilusorio sobre el otro. (5) Las consecuencias aparecen en tres etapas:

1) Círculo de destrucción y arbitrariedad de la omnipotencia imaginaria cuando el poder humano ataca la vulnerabilidad humana (pues todos somos mortales), (5)

2) Consecuencias:

- los estragos materiales y psíquicos de la guerra y de la violencia cotidiana,
- nihilismo y cansancio producto de la guerra prolongada,

- instauración de un nuevo enemigo producto de la compulsión repetitiva,
- la carrera por poder y armamentismo causa inseguridad externa e interna.

3) Síntesis posible:

- La conciencia de la mortalidad humana como castración o finitud de la vida, en tanto falta reconocida como carencia, promueve el deseo de otra cosa.
- La fragilidad humana es fuente de potencia creadora.
- La responsabilidad del reconocimiento evita el silencio cómplice.
- Cuando la palabra muestra sus límites ante el horror, existe la estética.

Referencias bibliográficas:

Propp Vladimir, (1928) *Morfología del cuento y Las transformaciones de los cuentos maravillosos*, Madrid, Fundamentos, 5° edición, 1981.

Levi-Strauss Claude, (1953) “La estructura de los mitos” y “Estructura y dialéctica” en *Antropología Estructural*, Buenos Aires, Eudeba, 7° edición, 1977.

Greimas A. J., (1966) “Elementos para una interpretación del relato mítico” en *Análisis estructural del relato*, Buenos Aires, Tiempo contemporáneo, 1970.

Bruner Jerome, (1991) *Los actos de significado*, Barcelona, Alianza, 1995.

Canetti Elías, (1960) *Masa y poder*, Madrid, Alianza, 1983. Tomo II “Poder”.