III Congreso Internacional de Ciencias Humanas. Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Gral. San Martín, 2024.

Pasiones y tensiones: El melodrama literario a través de las emociones, los vínculos familiares y las relaciones interpersonales.

Quiroga, Nelson Julián.

Cita:

Quiroga, Nelson Julián (2024). *Pasiones y tensiones: El melodrama literario a través de las emociones, los vínculos familiares y las relaciones interpersonales. III Congreso Internacional de Ciencias Humanas. Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Gral. San Martín.*

Dirección estable: https://www.aacademica.org/3.congreso.eh.unsam/430

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/esz9/Sxp

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es.

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*.

Pasiones y tensiones: El melodrama literario a través de las emociones, los vínculos familiares y las relaciones interpersonales.

Autor: Quiroga, Nelson Julián (Universidad Nacional de Moreno) - nelsonquiroga.redloire@gmail.com.

Resumen extendido:

El presente trabajo analizará cuatro obras literarias: "Mujercitas Partes 1 y 2" (1868 y 1869) de Louisa May Alcott, "Margarita" (1875) de Josefina Pelliza de Sagasta y "Tokio Blues" (1987) de Haruki Murakami. El objetivo de la ponencia será analizar cómo los elementos melodramáticos y dramáticos de cada una de estas obras construyen, a través de las emociones, los vínculos familiares y las relaciones interpersonales, universos narrativos que se diferencian de la tradición clásica del género al que pertenecen. La investigación estará dividida en tres secciones.

En primer lugar, retomaremos algunas teorías sobre el melodrama, recurriendo a las formulaciones propuestas por Román Gubern (1974), Jesús Martín Barbero (1987), Jean-Marie Thomasseau (1990) y Beatriz Herrero Jiménez (2011). El melodrama no se limita al romance y las emociones intensas, también hace uso de una variedad de elementos que enriquecen sus antecedentes: la existencia de lazos familiares, la lucha entre el bien y el mal, las diferencias de clase y los amores imposibles. En segundo lugar, se identificarán los elementos característicos que están presentes en cada una de las obras, con el propósito de exponer su pertenencia a este tipo literario.

Por último, se realizará un análisis comparativo de los elementos melodramáticos presentes en las cuatro obras literarias a través de las emociones, los vínculos familiares y las relaciones interpersonales. La intención será estudiar cómo cada autor, en distintos contextos, incorpora y realiza un nuevo uso del melodrama en sus obras. Además, de estudiar la trasposición de las obras literarias de Alcott con la versión cinematográfica del 2018 bajo el mismo nombre de Clare Niederpruem.

Este trabajo es parte del PICYDT titulado "La trasposición en el cine argentino: de los géneros al contexto", radicado en el Centro de Estudios de Medios y Comunicación del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Moreno. Es por ello que las conclusiones finales del escrito serán importantes para el avance y la continuidad del proyecto.

Palabras clave: LITERATURA, MELODRAMA, EMOCIONES, VÍNCULOS Y TRASPOSICIÓN.

El género melodrama no se limita únicamente al romance y las emociones intensas, también hace uso de una gran variedad de elementos que enriquecen sus antecedentes: la existencia de lazos familiares, la lucha entre el bien y el mal, las diferencias entre clases sociales, los amores imposibles, los golpes con la realidad y su relación con ella, lo lacrimógeno y el rol de la mujer en la historia.

Partiendo de esta definición del género, me propongo demostrar con mi trabajo la identificación de estos elementos característicos que, según mi hipótesis, están presentes en cada una de las obras que voy a analizar: "Mujercitas Partes 1 y 2" (1868 y 1869) de Louisa May Alcott, "Margarita" (1875) de Josefina Pelliza de Sagasta y "Tokio Blues" (1987) de Haruki Murakami.

En primera instancia debemos partir de la definición de un género antecesor al melodrama: el drama. En este sentido, en el artículo publicado en "Historia del Cine", se señala que este género presenta historias más serias, en las que prevalece el diálogo y la acción orientadas a generar tensión y presentar pasiones conflictivas.

Las obras dramáticas suelen estar centradas en los conflictos humanos que padecen sus personajes, así como también en las relaciones amorosas y familiares, atravesados por giros de acción inesperados. Asimismo, esto puede generar tensión que afectará directamente los sentimientos que sienten los personajes en sí, dotando al género de un perfil estructuralmente "desarrollador", es decir, que directamente afecta en su posible cambio como actor en la historia. Con el tiempo, ha tenido un gran incremento en sus formas, estilos, generando algunos subgéneros como el que trabajaremos en este momento, el melodrama.

Siguiendo lo dicho por Román Gubern (1974), el melodrama se caracteriza por ser un género centrado en lo sentimental y emocional, con una fuerte carga poética y musical. En las obras, los personajes suelen responder a estereotipos, como: el traidor, la doncella ingenua y el joven enamorado. Para este autor la trama gira en torno a ejes o dicotomías como: el deber versus la pasión, donde el primero en su mayoría prevalece.

Gubern además señala a nuestro género como inherentemente conservador, negando las posibilidades de un amor interclasista y reforzando la idea de un destino trágico y fatalista, donde la felicidad de las clases populares se ve negada. A lo que suma en su caracterización el azar y la intervención divina.

Por su parte, Martín Barbero (1987) profundiza y complejiza su análisis del género, viéndolo no solo como algo teatral, sino como un espectáculo total que emerge de la realidad cultural de los años de la Revolución Francesa y que está completamente

arraigado en las pasiones y emociones de las masas populares. Según este autor, dicho género se enfoca en las acciones y pasiones intensas que resuenan con las experiencias y emociones de una audiencia popular que finalmente puede verse a sí misma reflejada en un escenario. Es así que el melodrama nace de y para el pueblo, usando una combinación de gestos y personajes exagerados, situaciones extremas y personajes arquetípicos para capturar y reflejar las emociones y experiencias de las masas populares.

Podemos sumar a esto los aportes realizados por Jean-Marie Thomasseau (1990), quien, además de añadir que el género se enfoca en la emoción y la moralidad, dice que es un tipo de drama que busca provocar una respuesta emocional intensa en la audiencia, usando situaciones extremas y conflictos claros entre el bien y el mal. A lo que agrega que tiene una clara función didáctica, ya que busca transmitir valores morales y sociales con su representación de "cuadro verdadero del mundo". Asimismo, enfatiza en que la muerte ya no está únicamente ligada al villano, sino que es usada como un método de cambio radical en el escenario de la historia.

Finalmente, con respecto a los autores del género, me ha resultado interesante añadir una nueva autora a mi análisis: Beatriz Herrero Jiménez (2011), quien hace una interesante investigación sobre el género y el rol que toma la mujer en diversos films. A lo señalado por los demás autores, ella añade el concepto de "golpe con la realidad", donde los personajes se ven atravesados en sus historias por giros dramáticos e inesperados que los llevan a confrontar fuertemente con la realidad, viéndose obligados a "sufrir" esas consecuencias. Para esta autora también es relevante el tema familiar y sus distintas aristas, que incluyen disputas entre hermanas o un abordaje particular del rol materno, ya sea en su versión amable o maliciosa.

Teniendo esto en mente, ya se puede analizar las obras que he planteado, no de manera extensa, pero sí rastreando las características que acabamos de comentar. Comenzando con Tokio Blues (1987) de Haruki Murakami, donde es posible observar la temática de la pérdida y el sufrimiento de los protagonistas. A lo largo de toda la novela se aborda el suicidio de Kizuki, el mejor amigo de Toru Watanabe y la reacción del golpe de la realidad entre él y Naoko, novia del fallecido.

A su vez, la novela se centra en las relaciones complejas y conflictivas entre los personajes. El protagonista se siente atraído por Naoko, quien está sumida en una depresión y enfrenta traumas psicológicos, pero también existe una especie de triángulo amoroso con Midori, una figura femenina empoderada y completamente distinta a las demás. Siendo este conflicto entre el deseo de conexión y el miedo a la pérdida una de

las características más grandes del melodrama en la historia, además de la intensificación emocional que el autor realiza.

Cabe destacar, al mismo tiempo, que la historia gira en torno a la depresión, el suicidio, el erotismo y las relaciones amorosas de todos sus personajes. En este eje se incluyen las traiciones a las parejas y el proceso de duelo con las muertes de Kizuki y Naoko. Tanto Toru como sus amistades resultan infieles a sus respectivas parejas en varios momentos, en especial, el protagonista busca “otros brazos” que lo amen en Midori, con quien establece una relación, y Reiko Ishida, amiga con la que tiene relaciones.

Por su parte, en “Margarita” (1875) de Josefina Pelliza de Sagasta tenemos muy presente esta tipificación extrema de los personajes, en relación a la bondad e inocencia de la protagonista, Margarita, y a la extrema maldad de Luis “Saavedra”, quien se venga de su esposa Leonor haciéndole pagar por su “traición”. Cabe destacar también la figura representativa del “héroe” que toma Jacobo, amor de la protagonista, al ser él quien “venga” los actos producidos por Don Luis.

A su vez, el romance sobrevuela el relato en toda su extensión, desde la pareja protagonista hasta el amor que nace entre Teresa y Fernando, siempre tomando un tono muy inocente y “rosa” en sus diálogos y acciones. Finalmente, podemos destacar el fuerte amor fraternal entre Margarita y su querida amiga, Teresa, quien siempre está presente para ella en todo momento, sacrificando todo por su amiga, a quien llega a considerar “una hermana más”. Demostrándose que el amor presente en el melodrama, no es únicamente romántico, sino que va mucho más allá. En este sentido, se refleja con los vínculos interpersonales que los personajes tienen entre sí, llegando a ser “familia” sin la necesidad de tratarse de un vínculo de sangre o romántico, sino por el amor fraternal que se tienen.

Para ir cerrando el análisis de estas obras nos queda hablar de “Mujercitas Parte 1 y 2” (1868 y 1869) de Louisa May Alcott. Donde, más allá de que el romance esté en cada una de las parejas establecidas: Meg y John, Amy y Laurie, y Jo y Friedrich, es posible rescatar otro tipo de vínculos afectivos, como, por ejemplo, el hermoso y cautivador amor fraternal e inocente que presentan las niñas desde su infancia hasta su adultez.

Ellas aparecen siempre unidas y prestándose ayuda en las buenas y las malas. Ya sea cuando se dan consejos románticos, en las enfermedades o en los juegos. Este amor fraternal siempre está presente en cada uno de los personajes, incluso en lo referido a la madre de las mujercitas y sus vecinos, Laurie y el Señor Laurence, a quienes ven como un hermano y abuelo respectivamente. Para finalizar el análisis de esta obra quiero destacar también el destino trágico que la familia atraviesa como un golpe de

retorno a la realidad, tan fatídico en sus vidas que las cambió para siempre, me refiero a la muerte de la hermana Beth. Acto que sirve como un punto de partida definitivo para el desarrollo de Jo, siendo su consentida y a quien más amó durante toda su vida, la cual termina alcanzando sus sueños y metas haciendo sentir orgullosa a su hermana hasta el más allá.

Cabe destacar que, el amor tradicional siempre estuvo presente en ambos relatos, así como también las decepciones amorosas. El primer caso se ve reflejado en las parejas, en el caso de John Brooke y Meg, se puede apreciar cómo, con el tiempo, ambos fueron teniendo un desarrollo romántico hasta concluir con la más expresiva muestra de amor, los gemelos Demi y Daisy. En el segundo caso, podemos apreciar el rechazo amoroso de Jo ante Laurie, quien siempre estuvo enamorado de ella desde su infancia, pero que, por motivos personales de la muchacha, no fue mutua la atracción.

Para finalizar mi trabajo propongo comparar la obra audiovisual y adaptación de Mujercitas realizada por Clare Niederpruem (2018), versión conmemorativa de los 150 años de la obra. En términos traspositivos Sánchez Noriega (1990) sostiene que “el cine establece un vínculo fuerte con la literatura debido a su naturaleza narrativa, definiendo la adaptación como el proceso por el que un relato expresado en forma de texto deviene, mediante sucesivas transformaciones, en un texto fílmico”. Las transformaciones a que hace referencia este autor tienen como posibles escenarios cambios en la estructura, la organización temporal del relato, el contenido narrativo y las puestas en imágenes. En el caso de nuestra trasposición se pueden observar supresiones, añadidos y modificaciones en los diálogos y descripciones visuales.

Por otro lado, es interesante rastrear el concepto de “puentes” de Sergio Wolf (2001), que sirven para analizar las relaciones entre los códigos literarios y cinematográficos. Estos permiten transferir significados y elementos del texto literario a la película, pero no de manera automática o catalogada. Siguiendo este hilo, puedo establecer un fuerte puente en términos de códigos literarios en el vínculo que poseen las hermanas March en ambas versiones, las literarias y la fílmica, a través de sus juegos de niñas y el fuerte amor que se tienen todas, incluidos los padres. La representación del vínculo entre Jo y Beth en estas versiones es un terreno fértil para analizar estos puentes antes mencionados.

Asimismo, hay algunos cambios en relación al material original, como por ejemplo la actualización del tiempo. En la versión de Clare Niederpruem, la historia se inscribe un ambiente moderno de la sociedad, no en 1860. Además, algunos actos están cambiados y omitidos de la novela, pero lo más importante se mantiene, siendo el vínculo entre las

hermanas, su madre, el fallecimiento de Beth y las parejas conformadas. En este sentido, destaco que el amor fraternal y familiar es el que permite establecer puentes entre estos dos formatos de la historia.

Bibliografía:

- Cine dramático. Género del drama en el cine. Historia del Cine.es. (Disponible en: https://historiadelcine.es/generos-cinematograficos/cine-dramatico-drama/#caracteristicas-genero-drama).
- Gubern, Román. "Teoría del melodrama", en: *Mensajes icónicos en la cultura de masas*. Barcelona, Lumen, 1974.
- Herrero Jiménez, B. (2011). Mujer y melodrama familiar: Una revisión del género en Mi vida sin mí, de Isabel Coixet. *Secuencias*: *Revista de historia del cine*. Nº 34, 2011 (Ejemplar dedicado a: Sexualidad y políticas de género), págs. 54-72. (Disponible en: https://revistas.uam.es/secuencias/article/view/6326/6800).
- Martín Barbero, Jesús. "Melodrama: el gran espectáculo personal", en: *De los medios a las mediaciones.* Barcelona; Gustavo Gili, 1987, pp. 124-132.
- Sánchez Noriega, José Luis. "Capítulo 2: Panorama teórico y ensayo de una tipología", en: De la literatura al cine. *Teoría y análisis de la adaptación*. Barcelona, Paidós, 2000.
- Thomasseau, J.-M. (1990). El melodrama. Fondo de cultura económica, S.A de C.V. México, D.F, 1989.
- Wolf, Sergio. "La trasposición: problemas generales y problemas específicos" en Cine / *Literatura. Ritos de pasaje*, Buenos Aires, Paidós, 2001.

Filmografía:

- Niederpruem, C. (Directora). (2018). Mujercitas [EE.UU.].

Corpus literario:

- Alcott, Louisa May (1868). Mujercitas.
- Alcott, Louisa May (1869). Las Mujercitas se casan.
- Murakami, Haruki (1987). Tokio Blues.
- Pelliza de Sagasta, Josefina (1875). Margarita.