
EL OTRO SENTIDO DEL CINE

Exploración de los procesos

de significación y la vida cotidiana

Mercedes Sánchez Alegre*

Cuando hablamos de cine nos referimos a un fenómeno expresivo que nos sumerge en múltiples realidades. Y cuando hablamos de aproximarnos a este fenómeno, sabemos que existen varias vías de acceso para abordarlo, que se inician principalmente desde una cultura audiovisual que permitirá construir o enfrentar lo que aparece en la pantalla. Una forma de acercamiento han sido los estudios sobre este tema, los cuales se orientan más hacia el análisis de los procesos de producción, en donde se privilegia y se critica "el hacer" de los emisores.

Frente a esto, nosotros queremos estudiar otra vía de acceso que responde más al momento de la recepción: cómo significa la gente una película, cómo se reconoce, cómo interpreta, cómo se altera o sensibiliza, cómo se identifica, etc., para esclarecer, desde ahí, la participación del receptor como usuario activo y vincular esos aspectos con su vida cotidiana. Encontramos una clave para este propósito en los procesos de construcción de los significados.

Desde esta perspectiva, buscamos otra manera de estudiar el cine, con un planteamiento que aún no terminamos de construir pero que intenta comprender las relaciones del cine con la realidad social.

Nuestra atención por el fenómeno cinematográfico va a partir, entonces, desde una iniciativa concreta: reformular el uso del medio.

Un contexto

El cine como medio masivo de comunicación y como institución cultural, se puede constituir como medio

dinamizador de la sociedad. Sin embargo, no se emite según los procesos sociales.

Actualmente, el cine no atiende necesidades ni expresa, en su mayoría, manifestaciones participativas que podrían enriquecer su tendencia. La forma de contacto y los procesos de apropiación que se están desarrollando frente a los medios masivos de comunicación no implican transformaciones culturales trascendentes que puedan aportar o motivar a los sujetos hacia ciertas acciones de cambio o reconocimiento.

Contemplando estos supuestos, pensamos en la necesidad de replantear la utilización del medio para poder crear un espacio alternativo en el que se puedan reflejar prácticas sociales de una comunidad o grupo, desde historias construidas con lenguajes y expresiones propias.

En el caso de México, por ejemplo, podemos ubicar claramente dos vertientes de su cine: un cine comercial y un cine independiente. Por parte del primero, todavía no hay un intento reflexivo y crítico de la representación de la realidad; los géneros que están usando muestran una imagen del gusto de los públicos menos exigentes.

Paralelamente, anotamos la presencia de productores, realizadores y directores pertenecientes al cine independiente, que ofrecen a largo plazo mayores perspectivas, porque realizan un cine atípico de

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima. Estudiante de la Maestría en Comunicación del ITESO.

producción privada, donde se están planteando rupturas para proponer nuevas formas de conocimiento y reflexión de la realidad mexicana. Es desde este cine independiente que nos interesa replantear el uso del medio a partir de los procesos de significación.

La significación en el cine

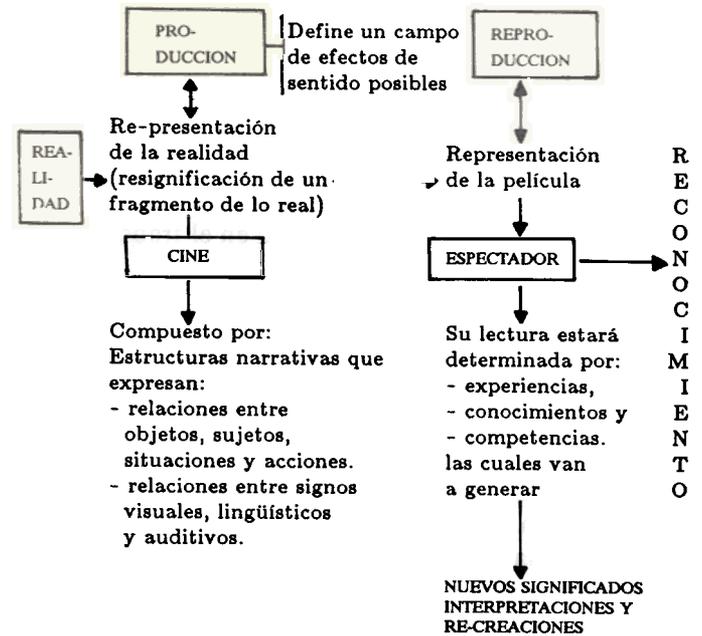
La significación en el cine aparece a través de imágenes, sonidos y textos donde se combinan angulaciones, encuadres, enfoques, efectos, tonos, volúmenes, palabras, frases, actuación, musicalización, iluminación, etc, que van a vehicular el sentido de este proceso. Encontramos entonces multiplicidad de signos, símbolos y significados que podemos sistematizar y organizar para realizar un análisis de la película como texto; pero como necesitamos vincular este proceso con la realidad y la representación de la realidad, vamos a orientar el estudio de la significación con aspectos del contenido de la película en relación a posibles factores de reconocimiento de los espectadores.

Por esta razón, elegimos un *pre-texto* para estudiar la significación, el análisis de aspectos mágico-religiosos y su relación con la vida cotidiana. Esta relación va a aparecer en la película que analizamos y en el referente de un público específico, lo cual permitirá acercarnos a dos niveles de la significación que se yuxtaponen: la ficción y la realidad. Posteriormente, en el proceso de exteriorizar significados mágico-religiosos en relación a la vida cotidiana de grupos urbanos o rurales, será posible relacionar significados representados en una película con significados de experiencias particulares, los cuales pueden permitir cuestionar, crear y re-crear significados hacia una reflexión o crítica de la realidad que pueden materializarse en nuevas producciones, desde historias, cuentos y leyendas de lo mágico-religioso en espacios marginales. De esta manera, la película que vamos a tomar como referencia nos servirá como instrumento motivador para analizar la re-producción de la significación en el cine, en donde los espectadores serían co-productores del sentido de esas categorías y creadores de nuevos significados que expresarán vivencias desde un reconocimiento valorable de su situación e identidad en el medio social.

Creemos, desde este punto de vista, que la intervención de grupos puede alterar la lógica de los modos de producción en el cine; lo cual llevaría a conferir a estos aparatos el status de servicio público. Además, al replantearse esta utilización del medio, se puede trazar un modelo alternativo de comunicación que

permita sacar del "clandestinaje" al público receptor y que permita también expresar aspectos de la cultura de una comunidad.

Para entender un poco más el proceso de la significación en el cine, a continuación presentamos un mapa que expresa los diferentes momentos del proceso al cual hacemos referencia y que confirma la integración a nivel de significados entre la realidad / sociedad / sujetos / valores / aspectos culturales / fabulaciones.

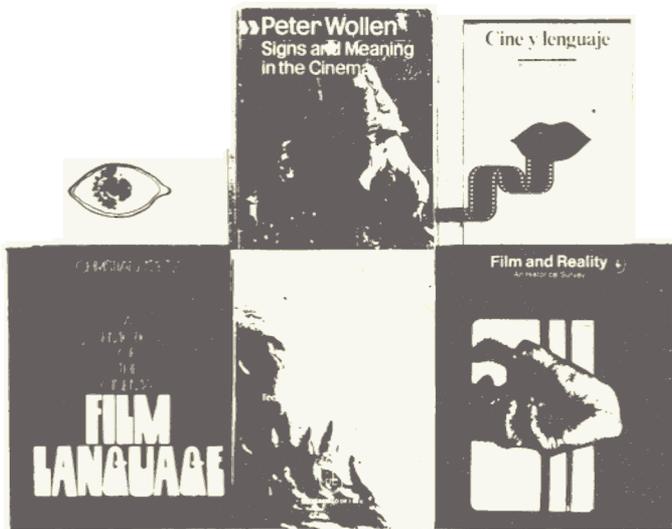

Niveles metodológicos

Los niveles metodológicos van a constituirse como espacios de experimentación en búsqueda de sistematizar la significación para desarrollar la investigación. Por una parte, expondremos algunos aspectos operativos que tomamos en cuenta para realizar la investigación y las dos pruebas piloto, y por otra parte, señalaremos la metodología que pensamos utilizar en el análisis.

1. *Elección de la película.* Pensamos en una película mexicana que desarrollara una problemática social vigente y que cuestionara situaciones, roles y acciones de la vida real donde se puedan expresar aspectos de reconocimiento que fueran útiles para nuestros objetivos. Una posibilidad convincente fue *Los Motivos de Luz*, película realizada en 1985 y dirigida por Felipe Cazals.

La película desarrolla un drama cotidiano donde convergen problemas que muchas veces son motivos que pueden conducir a tragedias inexplicables. Parale-

lamente, encontramos aspectos mágico-religiosos que constituyen un perfil significativo en el transcurso de la historia. Estos aspectos fueron los que también tomamos en cuenta para la investigación.

2. *Elección del público.* Consideramos que la información a obtener para el análisis de la significación desde la recepción, sería el eje más importante en la investigación. Por este motivo, pensamos que el grupo elegido debería tener características especiales, sobretodo en aspectos de reconocimiento. Por esto, iniciamos una labor de acercamiento con dirigentes de la colonia Lomas de Tabachines, para proponer en la junta de mejoras que tienen semanalmente, la proyección de la película como actividad anexa a sus ocupaciones.

Lomas de Tabachines es un asentamiento irregular del municipio de Zapopan, situado fuera del circuito periférico de Guadalajara. Pensamos en este sector porque la película se desarrolla en un asentamiento irregular, y algunas características de personajes, situaciones y problemas que acontecen, se presentan o pueden presentarse en colonias marginales como ésta.

3. *Estructura de la película.* Para llevar a cabo el primer acercamiento con el público con el cual íbamos a trabajar, se estructuró la película de acuerdo a aspectos mágico religiosos y a situaciones de vida cotidiana. Luego se organizó un plan de preguntas que permitió exteriorizar juicios valorativos y significativos.

a) Sobre aspectos mágico-religiosos se tomaron en cuenta algunas situaciones como las relaciones de Luz con el cura del pueblo, la importancia del té de tila, los efectos del toloache, las supersticiones

en relación al nahual, las creencias sobre la salvación, el deseo de muerte, etc.

b) Sobre situaciones de la vida cotidiana se tomaron en cuenta: la invasión a la colonia, las relaciones extramaritales, la lucha por la subsistencia (búsqueda de dinero, trabajo y felicidad), la importancia de la religión, la marginación social, la vida sexual, la muerte de los hijos, la dependencia (social, económica y emocional), etc.

4) *Resultados de la prueba piloto.* En la prueba piloto se organizó un diálogo abierto con los espectadores, donde se hicieron preguntas referidas a la película y otras preguntas relacionadas con elementos de la película y su realidad cotidiana. De esta manera obtuvimos dos clases de significados que finalmente se asociaron y confluyeron en nuevos significados que se relacionaban con:

- La brujería en Lomas de Tabachines.
- Supersticiones que tienen actualmente.
- El mal de ojo.
- Los efectos del toloache.
- La transmisión del mal.
- Brebajes.
- Limpias.
- La presencia de Dios.
- Identificación de los nahuales.
- Enfermedades a causa de hechiceros de la colonia.

Para sistematizar todos estos elementos, tenemos que emplear una metodología de trabajo que formalice jerarquías, relaciones y reiteración de significados conforme una lógica explicativa sobre los procesos de producción de los significados. La semiótica es una posibilidad para nuestro análisis porque puede dar cuenta de la manera en que se produce el sentido desde los significados que presenta la película y de los significados que expresan en su interpretación los sujetos. Entendemos pues, que la semiótica puede funcionar como una herramienta de formalización de los efectos de sentido. " A partir de análisis concretos que se han realizado después de una veintena de años sobre diversos lenguajes, la semiótica ha logrado un modelo de representación de la producción de sentido".¹

Sabemos también que es un camino que nos falta explorar en confrontación continua con nuestro proyecto, pero que a fin de cuentas es el reto que se propone esta investigación. Nuestro punto de partida en este momento es el ir conociendo el proceso de producción del significado, que entendemos de la siguiente manera.

La producción del significado. La manera en que se construyen los significados es diversa; sin embargo, se coincide en que se definen y redefinen por constantes experiencias y formas de contacto con objetos, situaciones, personas y relaciones. Estas formas de contacto que se van a establecer entre objetos y sujetos tendrán aspectos o mediaciones vinculados con procesos cognitivos de las personas.

Cada sujeto tiene procesos de aprehensión e interpretación diferente. Por esta razón, no van a existir significados iguales, aunque sabemos también que ese proceso de construcción individual está vinculado a significados culturales convencionalizados, que influyen y forman parte del proceso de producción de significados. En este sentido, cabe afirmar que el actor social es a la vez generador y producto cultural en un proceso continuo de relación con el entorno, donde se mezclan lo individual y lo social en base a la construcción de significados y resignificación permanente de los objetos.²

Lo que nos faltaría señalar, sería la manera en que entendemos el proceso de análisis de la lectura reproducida por los espectadores en el cine, la cual podríamos describir de la siguiente manera. Para aproximarnos a la lectura que realizaron los sujetos espectadores, consideraremos a la película como texto, en la medida en que tiene sentido y está compuesta por una pluralidad de elementos significantes organizados, como son las imágenes, los sonidos, las acciones, situaciones, palabras, etc; elementos que van a articular la narración de la historia y que van a motivar una reorganización por parte de los espectadores en el momento de interpretarla. Esto nos va a permitir identificar operaciones y mecanismos que confluyen para la organización de diversos efectos de sentido. Desde estas aseveraciones, podemos citar a Verón, quien señala que "siempre existen varias lecturas posibles de los conjuntos textuales que circulan en el interior de una sociedad, desde el punto de vista de su producción. Un mismo texto puede ser sometido a diversas lecturas. Cada tipo de lectura alude a una conceptualización específica de las condiciones de producción"³.

En este sentido, anotamos la existencia de dos lecturas posibles: la del proceso de producción (generación) del discurso y la de su consumo, de la recepción. Estos dos tipos de organización del sentido jamás van a ser idénticos. Una es la lectura y la representación de la realidad de productores y realizadores y otras son las diversas lecturas que generan los espectadores. Por otra parte, Verón señala que las condiciones de constitución de este campo de sentido varía precisamente según la naturaleza de la circulación; en otras palabras, según el tipo de intercambio

significante de que se trate⁴. Ahora, lo importante sería determinar qué aspectos del texto estimulan y al mismo tiempo regulan la libertad interpretativa. Porque como diría Umberto Eco, si bien es cierto que existe una apertura constante, también existen regulaciones constantes⁵.

En el caso de la película que analizamos, el relato se organiza desde un eje articulador en donde se desarrollan relaciones en un juego de oposiciones permanentes:

Estas categorías van a conformar una parte de la lógica explicativa de la película, desde donde vamos a intentar explicar las libertades interpretativas y las características que las regulan.

La técnica para acercarnos se va a constituir desde el análisis del discurso que expresaron los espectadores, lo cual nos permitirá analizar cómo es que los sujetos tienen cifrado el mundo como actores sociales en relación a aspectos mágico-religiosos y la relación de estas categorías con su vida cotidiana.

Finalmente, queremos señalar luego de este corto recorrido, que la propuesta de nuestra investigación puede responder sobre *el otro sentido* del cine, en el cual buscamos involucrar a sujetos de la sociedad como partícipes en la creación de nuevas historias que reflejen perfiles de situaciones que se quieran cuestionar. Por esta razón, los significados van a ser nuestra clave, tanto en el proceso de producción como en el proceso de reproducción y creación. De esta manera, intentaremos devolver la voz al imaginario de la gente y devolverle al cine su otro sentido.⁶

Notas

1. FLOCH, Jean Marie. *Conceptos fundamentales de semiótica general*, Textos Escogidos, No. 22, Rosa Esther Juárez (Comp.), abril de 1989, ITESO, p. 51.
2. LASSO Gómez, Pablo. *Paradigma, metodología de investigación y teoría del significado*, Cuadernos de Trabajo, No. 3, Maestría en Comunicación, ITESO, junio de 1988, p. 29.
3. VERON, Eliseo. *La Semiosis Social*. Ed. Gedisa, 1987, p. 18.
4. *Ibid.*, p. 20.
5. ECO, Umberto. *Lector in Fabula*, Editorial Lumen, Barcelona, 1979, p. 13.
6. Otros trabajos, de influencia en nuestro proyecto, son: BLANCO, Desiderio. *Claves semióticas*, Ed. Universidad de Lima, 1989. BLANCO, Desiderio. *Imagen por imagen*, Ed. Universidad de Lima, 1987. GALINDO, Luis Jesús. "La mirada en el centro". Manuscrito publicado por el Programa Cultura, Universidad de Colima, 1988.