

El cine y la ciudad , una combinación eficazmente representada por Gabriel Medina

Por Julieta Barrionuevo

Introducción

La industria del cine ha sufrido varios cambios a lo largo del tiempo. Uno de los más significativos fue el ocurrido en los años setenta en Hollywood. Se empezaba a perder la hegemonía de los estudios y a transformarse el modelo de representación institucional. El MRI (modelo de representación institucional) se entiende como un programa invisible que de cierta manera organiza toda la producción de un film.

Distinguimos unos modelos inferidos, abstractos, tendenciales; y es indispensable precisar que, a diferencia de lo que sucede con lenguaje y códigos, siempre preexistentes a los textos, estos modelos de representación no existen en sí, no son detectables, sino que, por el contrario, es el historiador quien los deduce de modo estructural. (Sánchez Biosca, p.28)

Alrededor de 1920 se genera una manera de hacer, de generar un producto ideal para vender. He aquí, cuando se impone , por necesidad de crear productos similares, la idea institucional del cine bien hecho. Dando de esta manera, certidumbre al espectador mediante la creación del star system, el sistema de géneros y el sistema de estudios. A partir de los años cuarenta y cincuenta se rompieron muchos rasgos dentro de las prácticas de producción cinematográfica. Esto vino de la mano del resurgimiento de los países europeos luego de la Segunda Guerra Mundial, donde la producción cinematográfica había sufrido un fuerte estancamiento . Lo que permitió que durante muchos años Hollywood tomara el mando y así creara un imperio comercial ligado al cine haciéndose cargo en conjunto de la producción, distribución y exhibición de las películas . Pero en los cincuenta eso se había terminado y a Hollywood le llegó la hora de adaptarse a los cambios y a las vanguardias que iban surgiendo. “La industria, con todo, luchó desesperadamente, con los más variados procedimientos, para conservar el favor del público. Y trató de adaptarse al ritmo de los tiempos, que fueron de transición y de crisis” (Guarner, p.14). Como se dijo antes, la manera en las

cual las películas se producían trajeron como consecuencias nuevos modelos de representación, que conviven y se retroalimentan teniendo como consecuencia un gran desarrollo estético. Esto va a permitir el surgimiento de movimientos como el Neorrealismo, donde las ciudades se representan de forma directa, es decir, se usan como espacios protagonistas, cosa que antes no estaba ni cerca de existir. El Neorrealismo Italiano

Demostraba dos cosas fundamentales: que el dinero no lo era todo en el momento de hacer buen cine, sino que incluso su carencia reforzaba la libertad de idear y rodar, y que el modelo del cine tradicional bajo el patrón establecido por Hollywood podía quebrarse. (Monterde, p. 28)

Por otro lado, la ciudad siempre ha formado parte de la historia del cine y de todos sus cambios a nivel estético . De cierta forma, el cine con el tiempo se manifestó como espejo mismo de la ciudad, mostrando en el todo lo estrictamente relacionado con el mundo urbano y todas las interrelaciones con la sociedad.

Este ensayo, de solo siete páginas, tiene como finalidad entender el cine como discurso, comprendiendo todas sus capacidades como lenguaje y la manera en la cual representa a las ciudades y esto se hará mediante en análisis de la película *Los Paranoicos* de Gabriel Medina. Por eso mismo, se consultará cierta bibliografía relacionada con la historia del cine, el lenguaje cinematográfico, el cine argentino, etc. Para poder lograrlo, es necesario la utilización de un recorte. El mismo consiste en definir un tiempo y un espacio, esto vendrá de la mano de la película *Los Paranoicos* dirigida por Gabriel Medina y estrenada en el año 2008. La película transcurre en la ciudad de Buenos Aires y representa el tiempo actual. La misma cuenta la historia de un joven que se ve sorprendido por la llegada de un viejo amigo del exterior con su novia, esto tendrá como consecuencia la manifestación de todos sus miedos y problemas emocionales. Este episodio marcará un antes y un después en su vida .El objetivo del ensayo es hacer un análisis sociológico profundo de cómo la vida urbana afecta al ser humano y como esto puede ser representado de manera eficaz por el cine. Para ello, será necesario comprender los elementos básicos del cine como lenguaje, como así también, los diversos tratamientos del discurso audiovisual para representar la ciudad.

El cine, un sistema organizado de signos

En primer lugar, el tiempo y a su vez, todos los estudios realizados sobre cinematografía, han demostrado que el cine funciona, sin duda alguna, como una fuente documental para cualquier estudio sobre la ciudad. La película pasó a convertirse en una radiografía de una época, que muestra tanto la realidad social, política, cultural y económica . Como bien plantea Lotman,

El lenguaje es un sistema ordenado de signos, utilizados para la comunicación. Este carácter del lenguaje como sistema de comunicación determina su función social, que consiste en intercambiar , almacenar y acumular información (Lotman ,1979 , p. 8)

Entendido esto, el cine va a estar conformado por un lenguaje, es decir, un conjunto de signos que comunican tal o cual cosa. Dentro de una película , se van a combinar el lenguaje visual y el auditivo, lo que va a proveer al espectador de mucha información . Estos signos, van a estar seleccionados y tratados por el director de una manera particular para poder lograr el objetivo deseado. Volviendo al tema del cine como elemento documental o testimonial, vale la pena recalcar que eso sucede gracias a que el espectador es copartícipe y testigo de lo que está ocurriendo en la pantalla. Esto genera, que él mismo le otorgue un crédito emocional significativo y tiene como consecuencia que a pesar de que sea consciente de lo que esta ocurriendo en la pantalla no es real, el lo siente como tal.

El cine, en tanto que invento técnico, antes de ser arte fue una fotografía en movimiento. Su posibilidad de captar el movimiento hizo que el crédito que se concedía al film como testimonio fuese superior al de la fotografía. Los datos de la psicología confirman que el paso de la fotografía fija al cine animado fue recibido como la introducción del volumen en la imagen. Se creyó que la exactitud de la reproducción de la realidad había llegado al límite. (Lotman , 1979 , p.8)

La vida urbana y el cine moderno

El cine siempre es en presente, lo repone en el aquí y ahora. En términos espaciales, el cine moderno va a introducir procedimientos y articulaciones nuevas. El espacio va a ser un lugar de tránsito, el protagonista moderno solo

lo va a atravesar, a diferencia del discurso clásico, donde la puesta en escena se creaba en base a las necesidades del protagonista. “ El paso del clasicismo a la modernidad cinematográfica podrá entenderse así como derivado del paso de una estética de la permanencia a otra de la transitoriedad.”(Monterde, p.36). El eje central del cine moderno va a ser el tema del viaje, por ejemplo, se a filmar en espacios más abiertos y no tan controlados, como puede ser la ciudad de Buenos Aires, un espacio atravesado y lleno de riesgos.

El transitar del tiempo mismo, esta organizado en base a una espacialidad que no responde a la necesidad de las acciones que se llevarán adelante, sino más bien la importancia radica principalmente en ese lugar, en la relación con el espacio. Es aquí donde la ciudad toma protagonismo. La ciudad es ese lugar. En consecuencia, las películas del cine moderno son el foco urbano llevado al cine, cuentan audiovisualmente la ciudad. Esto viene alineado a un proceso histórico

En el período mudo, el expresionismo alemán inventaba ciudades, incluso subterráneas; el policial negro americano de las décadas del treinta y cuarenta mostró la voluntad de reproducir la ciudad real; más tarde, con el neorrealismo italiano apareció la ciudad real; no se la intentó reproducir sino que se filmó en las propias ciudades, que estaban ocupadas por un ejército extranjero . (Filippelli, p.17)

Lo urbano se traduce a una experiencia de vida, una experiencia de la modernidad. Aparece un nuevo modo de ver el mundo y estos films modernos están específicamente dirigidos a gente que vive en la ciudad y puede, sin duda alguna, sentirse completamente identificado con lo que esta ocurriendo en la pantalla. Como le sucede por ejemplo, a un espectador oriundo de la ciudad de Buenos Aires al ver la película Los Paranoicos, cada acción interrelacionada con el espacio es un algo del día a día .

La ciudad o lo urbano (una cultura ,un espacio, una tipología de personajes) se halla hasta tal punto inscripto en la configuración del lenguaje del cine que resulta un ángulo privilegiado desde el cual recorrer su historia . (Filippelli, p.18)

Existen diferentes recursos disponibles para la representación de una ciudad, como por ejemplo, rascacielos observados desde abajo y también la incorporación de diferentes elementos que son estrictamente urbanos como

pueden ser los taxis, las autopistas, los peajes y sin duda alguna, mostrar lo que conocemos como multitud es un recurso indispensable.

Desde el punto de vista formal, perspectivas como los encuadres en escorzo y la visión abismal de y desde los rascacielos, el paisaje de las autopistas, los embotellamientos de tránsito , con su ocio imprevisto e incómodo (tópicos instalados en el imaginario colectivo) , son utilizados por primera vez no meramente como registro sino como elementos fundamentales de tensión dramática. (Filippelli , p. 32)

Pero la prioridad de este ensayo recae sobre los personajes en si mismos y como estos reflejan las consecuencias que trae la vida urbana. Entender como se representa esa relación entre personajes y espacio geográfico,“ la ciudad ya no es simplemente un espacio que se opone a otro, sino un espacio que modifica a los sujetos, y clave según la que pueden interpretarse los males sociales”(Filippelli, p. 28).

Una buena caracterización de personajes es sinónimo de éxito dentro del nivel conceptual de un film. "En el cine moderno el autor habla muchas veces explícitamente a través de los personajes- <crónica de los sentimientos> - retitula Antonini a sus films- que no pretenden tanto una entidad propia como una significación."(Monterde, p.37). De aquí la necesidad de crear buenos personajes que desarrollen el guión de manera interesante. Los personajes son aquellos que generan la acción y por ende la historia en sí. Es por esta razón, que los mismos en los films que muestran la vida urbana, deben establecer una relación de verosimilitud explícita con la gente de la ciudad. Por otro lado, es muy importante que cada personaje presente diferentes características de si mismo que vayan más allá de las estrictamente fisiológicas , como por ejemplo, actitud hacia la vida, temperamento, aptitudes, profesión, etc. A su vez, lo que fortalecerá la caracterización de un personaje será la contraposición con otro personaje que posea características totalmente diferentes. En las representaciones de la ciudad, los personajes “ más allá de su voluntad o deseo, deben jugar las reglas que la ciudad le impone”(Filippelli, p.28). Es por esto mismo, que los personajes van a ir cambiando o de cierta forma transformándose a medida que el film avance. A medida que atraviesen diferentes situaciones que lo afecten irán sacando a flote diversas facetas. Se lo puede entender como una acción – reacción . Todas estas reacciones son

entendidas como respuestas emocionales que le cuentan algo al espectador. Intensificando la humanidad de los personajes se logra transmitir mucha información en cuando a lo que la vida en la ciudad implica.

Los paranoicos

Una vez planteados los conceptos básicos, se pasará a aplicar los mismos a la película Los Paranoicos de Gabriel Medina. En resumen, Gauna (Daniel Hendler) es un joven que se dedica a animar fiestas infantiles, vive en una casa prestada y su deseo de escribir un buen guion se ve limitado nada más ni nada menos que por el mismo. Su vida da un giro de 180° con la aparición de un viejo amigo , Manuel (Walter Jakob) y su novia Sofía (Jazmín Stuart). Manuel viene de España con la intención de producir una serie televisiva llamada los paranoicos, la cual ya le había dado mucho éxito en el exterior y la misma tiene como protagonista a un joven llamada Gauna, inspirado en su amigo. La película es un “retrato del mundo interior de un ser dubitativo, inconformista y reprimido, que deberá sobreponerse a sus propios fantasmas para salir a flote y tomar las decisiones que ha postergado durante demasiado tiempo.” (La Nación, p.1). La película transcurre en una atmósfera de malestar constante, generada principalmente por las diferentes acciones de los personajes. Se muestran temáticas como el no desear, no saber, no poder, el encierro, miedo, aburrimiento, frustración. Todas temáticas que están estrictamente alineadas con el hombre urbano. Los paranoicos es una clara representación de cómo se construyen las amistades en estos lugares físicos que son las ciudades. Gauna y Manuel, mediante el contraste de personajes, demuestran por un lado al que socialmente está bien catalogado, Manuel, es el prototipo que la sociedad valora, es el que tiene plata, contactos, éxito, mujer. Por otro lado, Guana es el fracasado, es el claro ejemplo de ciudadano inseguro, lleno de miedos. Esto se ve expresado mediante la caracterización psicológica y sociológica del personaje. Su actitud hacia la vida es mediocre, muy introvertido, no logra relajarse en ningún momento y transmite en todo momento sufrimiento y temor. Hay escenas en las cuales se muestra que es dependiente de antidepressivos, en muchas pierde el control de si mismo y también hay varias que muestran ciertas fobias del protagonista, como por ejemplo, cuando consume marihuana se ve obligado a realizar la misma rutina, cerrar las cortinas y prender un

sahumerio, por miedo a tener problemas con su portero. Todas estas patologías, por llamarlas de alguna manera, denotan características de un clásico estereotipo de hombre de ciudad que vive completamente abrumado por todas las presiones que la ciudad ejerce o de cierta forma de todas aquellas imposiciones de la sociedad urbana. Todo esto en contraposición con Manuel, se acentúa. Pero para sorpresa de todos, la competencia entre ellos dos se va a dar por conseguir el amor de Sofia, no por el éxito profesional. Finalmente, Gauna, logra enfrentar sus miedos e inseguridades y termina ganando su amor y Manuel, que resultaba ser el mejor, termina perdiendo . Con este final, se entiende que muchas veces las gente de la ciudad pierde el valor de las cosas más importantes de la vida como, los afectos, frente a cosas más banales, como el dinero. En fin, el que resultaba ser un perdedor termina siendo un ganador. Como bien dice Puente ,

La película de Medina nos muestra el sufrimiento de una persona que se niega a abandonar la infancia, pero no parece darle mayor importancia al hecho nada casual de que la testaruda defensa de este estilo de vida es la única rebelión tolerada por el sistema socioeconómico actual, y no sólo tolerada sino estimulada a través de la constante influencia de los medios que instan a los espectadores a mantenerse en este período caracterizado por la dependencia y falta de responsabilidad, instaurando como modelo de hombre y mujer exitoso/a al consumidor-atómico-competitivo-egocéntrico tal como es expuesto en infinidad de publicidades. (Puente, p.1)

En la película se logra representar a la ciudad como imaginario moderno. Como dijimos previamente, una película, es una representación de algo en tiempo presente y dado su carácter documental y teniendo a la ciudad como espacio protagonista y activo, el director pudo crear una película, que para el espectador argentino, es una clara imagen de su vida diaria. Esto también se debe que el director confesó que esta película esta basada en el mismo, lo que la hace mucho más real.

Llegó un momento de mi vida en que sentí que ya tenía algo que contar. *Los Paranoicos* surgió como la necesidad de retratar un mundo que estaba relacionado a mi generación, mi vida, la vida de mis amigos y de los amigos de mis amigos. Veía que nosotros no estábamos presentes

en el cine nacional, que no se planteaban conflictos ni mundos como los que trabajé en la película. Esa necesidad cobró forma el día en que decidí llevar a cabo la película (FilmLatina, p.1)

En conclusión, el cine ha tenido un gran desarrollo estético en los últimos años que ha permitido el crecimiento del cine como lenguaje. Las películas son radiografías de una época que muestran una realidad social, política, cultural, económica, etc. Este sentido de lo real que le otorga el espectador facilita el hecho de poder impactarlo, sobretodo, de manera emocional. El cine ya no es una estructura fija de pre producción, producción y venta. Las barreras se han caído y han permitido que grandes directores y apasionados del cine, como Gabriel Medina, generen una película pudiendo representar su mundo interno sin ningún tipo de limitación. Que a su vez, toca el alma y conmueve a un montón de personas con un mensaje claro y significativo , que es una respuesta a todos aquellos signos que fueron elegidos por el director para transmitir lo que deseaba. El cine es, indiscutiblemente, un arte sin ningún tipo de frontera y mágico en si mismo.

Bibliografía

- .La Nación.(2008). *Una comedia romántica enrarecida*. Recuperada el 28 de Octubre del año 2012 <<http://www.lanacion.com.ar/1062229-una-comedia-romantica-enrarecida>>
- . Martinez, J .(2009). “ *Gabriel Medina : Llego un momento de mi vida en que sentí que tenía que contar algo*”. Recuperado el 28 de Octubre del año 2012 <<http://www.filmlatina.com/site/noticias/interna.php?id=958>>
- . Puente, G. (2008). *Los paranoicos. Leedor*. Recuperado el 28 de Octubre del año 2012 <<http://www.leedor.com/contenidos/cine/los-paranoicos>>
- . Filippelli, R . (2008). *La ciudad y el cine* . Santiago Arcos Editor
- . Lotman, Y. (1979). *Estética y semiótica del cine* . Gustavo Gili
- . Sánchez Biosca .(1990). *Modelos de representación y textos fílmicos*. Verdoux
- . Monterde, Rimbau, Torreno. (1987). *Los nuevos cine europeos* . Lerna
- . Guarner, J. (1993). *Muerte y transfiguración. Historia del cine americano III*. Laertes
- . Monterde, J. (1996). *La modernidad cinematográfica*. Madrid