

LOS SIGNOS IMPLICITOS EN LA PELICULA “LOS CORISTAS”:

REFLEXIÓN ACERCA DEL PAPEL DEL MAESTRO

Mónica Del Pilar Sarmiento Ayala

Dentro del marco de investigación que se lleva acabo al interior del Semillero de Investigación en Semiótica (S.I.S.) de la Cooperación Uniminuto se aborda la metodología del cine foro formativo, en este contexto se realizó un análisis de la película **Los Coristas** en el marco del ciclo en “Pedagogía” planteado durante el año 2012.

En dicho espacio consideramos que el cine debe ser visto como una herramienta formativa esto se descubre a partir de un proceso investigativo donde se evidencia que las ayudas audiovisuales son un mecanismo propicio para el proceso de aprendizaje, sin embargo aun se encuentran relegadas de la metodología del maestro en el aula.

En particular el cine permite hacer lecturas de la realidad, en este caso Los Coristas es una película que nos invita a buscar estos signos desde su perspectiva sensibilizadora y conmovedora, es por esto, que se decide abordarla en el espacio del “S.I.S.” y someterla a un análisis semiótico con fines educativos.

Gracias a estas reflexiones académicas y a los planteamientos de corte investigativo del Semillero, que a través de la implementación de una metodología de cine foro permite el encuentro entorno a la película, con Los Coristas logramos develar algunos signos que logran establecer comportamientos tales como: deseos, anhelos, frustraciones que tanto estudiantes como docentes generalmente no logran comunicar solo con palabras.

Se hace necesario hablar del cine y su imponente mirada hacia otras realidades de mundo, enunciado bastante llamativo en comparación con otros medios que nos comunican como la internet, la televisión, entre otros, pero que carecen de exigencia o rigurosidad cultural y se banaliza por la sociedad de consumo y el dinero que día tras día nos absorben.

Si fuéramos conscientes y realistas, veríamos que la humanidad y su proceso evolutivo y formativo van en decadencia porque la mayoría de información que recibimos es incompleta y tergiversada por algunos medios, y es por ello que en realidad lo que conocemos de otros lugares puede llegar a ser irrelevante y superficial.

Es por ello que se hace necesario rescatar la historia y aquellas anécdotas impresas en diversidad de planos de la realidad, aquello que muestra el cine, lo que encarna el film en rostros diferentes, que nos enseña y acerca a la realidad vivida. Es así como el cine tiene una doble faz por un lado el de entretener y por el otro quizá el más importante el de ofrecer la posibilidad de reflexionar y cuestionarse sobre las temáticas expuestas sin importar cuales sean.

El objetivo del presente análisis se centra en reflexionar sobre el papel del maestro en cuanto a su trabajo en el aula y muy especialmente en su relación con los estudiantes, reconocer aquellos elementos semióticos que se manifiestan en cada postura tanto de los estudiantes como del maestro, también evidenciados en la película “Los Coristas” que se reflejan en los personajes por medio de dichas situaciones.

Partiendo de los aportes de Saussure en los que se entiende que el habla es el sistema de signos relacionados entre sí y que ello nos permiten realizar el acto comunicativo,

seguimos a otro termino, el lenguaje el cual consideramos medio de expresión susceptible de organizar, construir y comunicar pensamientos, que puede desarrollar ideas que se modifican, que se forma y se transforma.

Jean Mitry nos ofrece esta definición con la que da a entender que el lenguaje no solo se da articulando las palabras, también está el lenguaje (no verbal) presente en la pintura, la escultura, la fotografía, el cine, o los gestos. A su vez se ve como punto de partida para romper con el esquema en el que el lenguaje solo se ve como intercambio verbal, con el es posible comprender que una imagen también comunica, y que de ello se encarga el lenguaje cinematográfico.

Ahora bien desde la escuela se hace necesario tener esta visión y comprenderla muy bien ya que si se utiliza el cine como una herramienta de trabajo en el aula, no solo se estaría cultivando a los estudiantes, sino que además de ello estaríamos siendo participes de intercambios culturales invaluable gracias al cine y sus acercamientos a la realidad.

Conocer de esta herramienta, de sus contenidos como lenguaje cinematográfico, nos permiten como maestros acercarnos a los estudiantes, ya que lo reflejado en algunos film son extractos de la cotidianidad, y muchas veces logramos vernos y ver a los demás reflejados en los personajes de una película

Por ello la invitación es hacernos más participes de los procesos de aprendizaje con los estudiantes, ir un paso adelante para sorprenderlos, motivarlos y orientarlos hacia el sendero del arte yel conocimiento. Utilicemos bien los recursos, todas las herramientas pero al cine no lo dejemos afuera.

MARCO TEÓRICO

Partiendo de la idea de que los signos que comunican no siempre son de orden verbal, Umberto Eco en la estructura ausente, Introducción a la Semiótica resalta un aporte de Pasolini que dice que se puede establecer una lengua del cine y precisamente aclara que no es necesario que esta lengua posea la doble articulación que los lingüistas atribuyen a la lengua verbal. Tal como se referencia a continuación:

Pasemos a este segundo significado de la acción: yo muevo los ojos, levanto el brazo, me rio, bailo, me peleo y todos estos *gestos* son otros tantos actos de comunicación con los que digo alguna cosa a los demás o de los cuales los demás deducen alguna cosa sobre mí. (ECO, 1968, p.38)

Es innegable pues el hecho de que comunicar sea un ejercicio meramente verbal, esta práctica la podemos realizar con nuestro cuerpo en general y no deja de ser una forma válida y elemental para hacernos entender y sobre todo para comunicarnos con las demás personas. Así lo menciona:

(Pasolini,1968). Dice que ese proceder gestual no es naturaleza y que por lo tanto no es realidad, en el sentido irracional, nos dice que por el contrario es convención y cultura. Sin embargo tan verídica es la teoría que de ese lenguaje de la acción, ya existe una semiótica que es llamada cinésica. (p.92)

Nos dice también que esta disciplina en formación se propone codificar los gestos humanos como unidades de significado organizables en sistema. Y si bien se entiende, esto significa que los gestos como los conocemos hacen parte de la teoría de la comunicación.

En el discurso cinematográfico se establece una relación entre algunos signos y esto nos conlleva a la interpretación y representación, los cuales son cimientos fuertes de un sistema de comunicación. A continuación se mencionaran algunos de esos signos que reafirman teorías mencionadas con anterioridad:

En este sentido y aventurándonos a una aplicación posterior aquello que deviene del sistema kinésico de comunicación (los gestos y movimientos corporales (...)) que conducen a un significado directo serian tomados como signos indiciales. Las palabras (diálogos, letras de canciones) (...) serán tomados como símbolos. Y las imágenes la representación de lugares y personas, constituyen iconos con la cualidad del objeto real, pero que no llegan a la alianza real que determina su ser y existencia. (Soriano,

A partir de la película “Los Coristas” se analizaran: **Signos indiciales** que como su nombre lo señala son los que nos indican algo, nos da pistas y nos comunica por medio de gestos y movimientos de cada uno de los personajes, **los símbolos** que son aquellas representaciones de una idea que es aceptada como convicción social, y por último encontramos **los iconos** son los signos que, a través de una relación de semejanza, puede representar un cierto objeto.

A continuación veremos algunas unidades de análisis encontradas en escenas en particular, que fueron objeto de estudio para nosotros.

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PELÍCULA

Clément Mathieu (Gérard Jugnot) es un profesor de música desempleado, que ha sido contratado como un vigilante en un instituto correccional de menores, donde a través de ineficaces y represivas políticas, su director Rachin (Francois Berléand) intenta con dificultad mantener disciplinados a estos mal llamados alumnos problema.

La película nos ofrece el relato del enunciador, sus objetivos, sus propósitos, sus miedos y ansiedades de la mano de u sin fin de mensajes que emiten también los estudiantes de aquel lugar. Estos mensajes han sido encontrados gracias a la Kinésia también conocida como Kinésis, esta es la disciplina que analiza las posturas, los gestos y los movimientos del cuerpo humano. (Knapp,1980) afirma “Los gestos transmiten información acerca de nuestro estado de ánimo o expresan una valoración sobre algo o acerca de alguien. Por ejemplo, en nuestras relaciones diarias, hacemos muchos gestos con las cejas que expresan nuestras emociones” (p.77).

A continuación haremos mención de los elementos analizados a través de esta disciplina. El primer análisis se centra en la escena en la que el educador llega a la institución y presencia un acto de violencia en contra del enfermero de aquel lugar su gesto kinésico, específicamente su expresión facial ya que como señala (Knapp,1980) “A través de la cara, y más concretamente de los gestos que realizamos con ella, transmitimos una gran cantidad de información, en especial a través de los **ojos** y de la **boca**, que expresan sentimientos o actitudes del emisor”(p.78).

En esta misma línea se encuentra el momento en el que el profesor después de sufrir jugarretas por parte de los niños, se encuentra de pie en el dormitorio que comparte con los estudiantes, apaga la luz del recinto, se le ve desanimado, pareciera como si con ella se apagara la esperanza.

Las posturas son comportamientos que suelen ser más estables que los gestos y pueden durar desde minutos hasta varias horas. A la hora de estudiarlas, se analizan las formas de estar de pie, como nos sentamos e, incluso, nuestra forma de caminar. Suelen comunicar intensidades emocionales o expresar cual es nuestro estado afectivo en un momento determinado. (Knapp, 1980, p.77)

En otro momento de la película el maestro se dirige al patio y ve a los niños en filas como un escuadrón del ejército ante el director, el maestro es solicitado para ser presentado, además de la formalidad es obligado a participar en un castigo sin tan siquiera saber el nombre de uno de esos niños, acudimos en esta oportunidad a la proxémica esta disciplina estudia el espacio y la distancia que guardan las personas al comunicarse verbalmente y evidenciamos aquí un símbolo de autoridad, debido a la reacción que tienen los niños (Miedo, distancia, respeto) al estar enfrente de su director.

Lo dicho anteriormente se basa en la proxémica disciplina que se encarga de analizar el espacio y la distancia que guardan las personas cuando se da un acto de comunicación verbal. En este caso el acto que presencia el profesor al ver a los niños formados y entablar diálogos con el director.

A pesar de sentirse relegado de ejercer su labor con los estudiantes, y además ser en su momento rechazado por ellos, este maestro se atreve a realizar actividades diferentes, los hace partícipes de una muy buena idea, se acerca haciéndoles ver que no le interesa si son malos o buenos es por esto que con el tiempo se gana el respeto de los estudiantes estando indirectamente de lado de ellos. Y así conforma el coro.

Una instancia un poco más amena del film en el que este profesor de música ha tenido contacto y relación con los estudiantes decide averiguar sus características vocálicas, tiene la convicción de crear un grupo de canto con la ayuda de cada uno de

ellos, les pide que reciten cualquier tonada que tengan en la mente. Se ve implícito en esta escena varios símbolos en relación con la música, como las partituras. Estas son una representación universal utilizada en muchos planos cinematográficos, puesto que el uso de estas herramientas muestra el trabajo de la música y claro esta del compositor,

Otra escena que hace hincapié en el símbolo es en la que Clément les pide en una clase, escribir sus sueños para el futuro, son niños con diferencias de edad en un mismo salón de clases, algunos saben escribir otros no, pero este tipo de diferencias no deja de permitirles comunicar sus deseos.

Entre los estudiantes **Morhange** un chico adolescente con estupenda voz, huérfano de padre por la guerra, se encuentra internado en la institución porque su madre debe trabajar arduamente, y no puede cuidarlo en casa. A pesar de su don se niega a pertenecer al coro, por rebeldía y por querer llamar la atención.

Sin embargo el profesor no lo pierde de vista y descubre al observar detrás de la puerta del salón, que aquel muchacho repasa en solitario las clases de música que él da. Por esta razón decide darle un cargo especial, y es así como **Morhange** hace los solos en el coro debido a su sobresaliente voz. Este personaje cobra un protagonismo importante durante la película, siempre nos está indicando algo, aunque casi siempre son sentimientos de desolación rebeldía y tristeza ya que se encuentra allí recluido porque su madre no tiene el tiempo para cuidarlo.

Un personaje que no puede pasarse por alto es **Pépinot**, el chico más pequeño del coro, que siempre esperaba el día sábado creyendo que sus padres cumplirían su promesa de ir por él. Lo que los profesores sabían y él ignoraba es que sus padres habían fallecido.

Sin embargo para aquel niño su historia también iba a cambiar, ya que un día sábado en el que el profesor **Clément** fue echado de la institución, por sus “malos procedimientos” todos incluido él le hicieron una pequeña despedida que no necesito de algarabías, le lazaron desde un salón avioncitos con mensajes de despedida, el profesor se conmovió porque supo que había llegado a sus corazones. Con los papelitos vemos un icono, una representación simbólica de una despedida.

Pépinot salió a despedirle y le pidió que se lo llevara y aunque se negó en un principio a esos ojos de niño tierno, luego cedió aquí evidenciamos otro gesto que hace parte de la Kinésia esta vez ocular, puesto que por medio de los ojos comunicamos a los demás de nuestras emociones, tal como lo hace este niño que por medio de sus ojos y tras de un dialogo conmovió al profesor y así juntos con sus sueños se marcharon de aquel lugar hacia una mejor vida.

Al ver la película una y otra vez antes de conocer las motivaciones y sensaciones que dejó en los espectadores yo ya tenía mis propias motivaciones y experiencias, en principio es innegable no pensar en las veces que nos hemos aventurado en un trabajo, en las ocasiones en las que hemos llegado a un lugar en donde nadie esperaba por ti, y al final de las jornadas de trabajo se veía que se estaba sembrando algo en esas personas, y que de una u otra manera se les estaba aportando a su bienestar. El trabajo que llevamos a cabo como maestros es más que vital en lo poco o mucho que aportamos a los estudiantes, estamos haciendo la diferencia. Como este maestro de música.

Bibliografía

Teoría y práctica del análisis cinematográfico Lauro Zavala

La estructura ausente introducción a la semiótica Umberto Eco

http://perio.unlp.edu.ar/catedras/system/files/barthes_roland_-_la_aventura_semiologica.pdf

<http://www.eticaycine.org/Los-coristas>

definicion.de/

<http://es.scribd.com/doc/251535190/Normas-Apa-2015#scribd>

La Comunicación no verbal. Barcelona: Paidós Comunicación. Knapp, Mark. pp. 45-88