

CONTEXTO SOCIAL Y CULTURAL DE LA MUJER IRANÍ, INTERPRETACIONES SEMIÓTICAS DESDE EL CINE FORO.

Henry Mauricio Amézquita Suarez.

Resumen:

Introducción: Desde su origen el arte cinematográfico ha sido una creación con fines informativos, característica que lo llevo a su comercialización y su marginación al campo del entretenimiento, sin embargo, está dotado de una riqueza narrativa y apoyado de la interpretación semiótica puede ser un recurso que potencialice el proceso formativo y el estudio del lenguaje en diferentes perspectivas, que traen consigo nuevos conocimientos, tradiciones, culturas y posibles mundos.

Planteamiento problema: Para llegar a una adecuada interpretación se propuso al interior del Semillero SIS del programa de Humanidades y Lengua Castellana la realización de una investigación que diera cuenta de la metodología de los cine foros formativos como un recurso para la reflexión e identificación del paisaje simbólico y significativo que se manifiesta a través de las películas, con un enfoque pedagógico que impulsa a superar la significación del lenguaje verbal.

Fruto del proceso de investigación se realizan distintas proyecciones previamente analizadas a la luz de la teoría semiótica, una de las proyecciones sobresalientes fue la producción de Persépolis, una novela gráfica llevada al cine.

Objetivos: La película nos muestra el contexto social iraní, costumbres, tradiciones, modos de vida, y las diversas situaciones que conforman esta sociedad durante los difíciles años setenta, a través de la vida de una mujer; precisamente se parte de estos tópicos y referentes de estudio para analizar por medio de la interpretación semiótica. el rol social de la mujer iraní subyugada a su cultura.

Referente teórico: Partiendo de que el film, y su formato provienen de una novela gráfica, Eisner (1985), propone que en el cómic se debe reconocer el despliegue de sus elementos particulares que conforman una significación en la imagen general, elementos como el color juegan un papel en el sentido y la sensación de la misma, matizando en su mayoría de escenas el blanco y el negro, otros signos connotativos que revelan el contexto sociocultural como prendas de estilo occidental, la música rock, y los diferentes códigos sociales como ritos, uniformes entre otros.

Metodología: Para desarrollar este análisis se optó por observar la imagen como una red de símbolos que configuran una significación, identificando dentro de estos los denotativos y sobretodo los connotativos, obteniendo información acerca del referente.

Analizar los códigos sociales sirvió para demostrar las características de la conformación social, asimismo el color dentro de la imagen juega un papel fundamental como signo de

demostración de emociones o situaciones dignas de examinar en el entorno que presenta la película.

Resultados: el desarrollo de este proyecto evidencio bajo interpretación semiótica, una sociedad machista que bajo los dogmas de su fe y cultura, determina y reprime las habilidades participativas de la mujer en la sociedad, negando sus capacidades.

Conclusiones: Reflexionar sobre el cine con una mirada académica usando el cine foro formativo como recurso para la interpretación semiótica, en el área de lenguaje, es superar la significación del lenguaje verbal, comprendiendo al cine desde toda su cosmología, generando una comunicación ideal o más acertada.

Palabras clave: cine, cine foro, mujer, irán, social, cultural.

Justificación

A pesar de que no hay precisión en cuanto al origen del cine, lo cierto es que este nació siendo una creación y herramienta de tipo científico, así lo afirma Soriano, Perdomo y Sánchez en el discurso audiovisual en el aula (2014), como también es cierto que teniendo esta clase de origen no ha sido acogido, valorado, tenido en cuenta, como se lo merece

dentro del ámbito formativo, omitiendo así su principal cualidad, la comunicación a través de la interpretación semiótica de los diversos lenguajes que este ofrece.

Las imágenes, planos, contextos, colores y sonidos, entre otros, no son más que un conjunto de signos que evidencian uno o muchos mensajes influyentes en la significación de la producción cinematográfica, es decir la película o el film

Si se reflexiona sobre el cine de esta forma, retomaremos su valor y su labor en la educación tanto en la academia como en otros contextos no formales; la integración consiente y formal del cine a la educación se puede convertir en una herramienta novedosa y conveniente para la misma y sobretodo para el área de lenguaje. “la educación tiene la responsabilidad de crear ciudadanos para interpretar los mundos y establecer condiciones para su transformación” (L. Peña, 2004. Pg. 40).

El título de esta ponencia como se menciona en párrafos anteriores es fruto de un trabajo investigativo cuyo fin es reflexionar sobre el cine con una mirada académica usando, el cine foro formativo, como recurso para la interpretación semiótica, en el área de lenguaje; esta práctica pedagógica extracurricular realizada en la universidad Minuto de Dios, nos permitió reconocer la cultura y la sociedad de la mujer iraní por medio de la interpretación semiótica de la película Persépolis.

Objetivo

Identificar los aspectos socioculturales de la mujer en Irán contextualizada en la película Persepolis de Marjane Satrapí por medio de la interpretación semiótica de la misma.

Objetivos específicos

- Analizar la composición de signos (connotativos, denotativos y los colores), de escenas e imágenes relevantes, que nos revelen la situación femenina Iraní en la película Persépolis.
- Relacionar escenas o imágenes de la película Persépolis, con los diversos códigos sociales que caracterizan el contexto femenino.

MARCO TEÓRICO

Las alternativas de análisis por las cuales se optó para realizar la posterior interpretación semiótica, toman como referente inicial a Will Eisner y las características de un lenguaje de el comic book, las cuales son inherentes e inseparables al cine, de ahí nace la importancia de incluir el arte secuencial dentro de este marco cabe resaltar que el fotograma al igual que la viñeta nos permiten hacer una interpretación semiótica más precisa, que la imagen en movimiento puesto que a su velocidad se omiten signos y elementos importantes.

Sumado a esto, el film (Persépolis) es una novela gráfica llevada al cine y al ser producida bajo un formato gráfico, se debe hacer la interpretación semiótica de las imágenes en las

escenas como se hace con la novela gráfica, y que apoyadas con la acción y el sonido propios del cine, nos revelara en esencia su significación.

Para acompañar la concepción del cine dentro de este marco teórico es necesario ir a sus orígenes, estos se enlazan a la fotografía de la que adquiere esta genética científica y tecnológica que se relaciona directamente con el arte gráfico secuencial o en palabras más sencillas el cómic, este último oficiando de primera maqueta de la futura producción cinematográfica, convirtiéndose en una herramienta que hasta el día de hoy a permanecido ligada a la creación del cine.

El cómic ha sufrido el mismo efecto que el cine frente a la educación, omitiendo sus riquezas narrativas, en el caso del cómic como fundador de la imagen con intención de movimiento, interacción y sonido. Vale la pena resaltar que el cómic actualmente ha tomado fuerza entre los lectores gracias a la formalidad que su evolución, la novela gráfica, le brinda como afirma Eisner (1985):

los primeros cómic books (aparecidos entorno a 1934) solían presentar una agrupación aleatoria de historias cortas. Hoy día acabo casi de 50 años la aparición de novelas gráficas completas ha sacado a relucir, más que ninguna otra cosa, los parámetros de su estructura. Cuando uno examina un cómic book en su conjunto, el despliegue de sus elementos particulares, adquiere las características de un lenguaje (pág. 9).

El arte cinematográfico ha sido una creación con fines informativos, característica que lo lleva a su comercialización y su marginación al campo del entretenimiento, pero que indudablemente le dota de una riqueza narrativa que apoyada con la interpretación semiótica de los signos aquí encontrados, pueden ser recursos que potencialicen el proceso formativo y el estudio del lenguaje para ser precisos, como afirma Saturnino de la Torre (1996) el cine es un espacio formativo aun sin explorar.

Por otro lado, tenemos el concepto “signo”, elemento fundamental y principal dentro de este análisis ya que toda interpretación semiótica se vale de este para poder ser llevada a cabo, en palabras sencillas, sin signos no hay información, no hay nada, según afirma Umberto Eco (1973) ahora empezamos a comprender de que debe tratar un libro, sobre el concepto de signo: de todo (pág 11).

Un cristal con un agujero, un anciano durmiendo en el parque, un estornudo, un semáforo en rojo, el sonido del timbre telefónico o de la alarma de un carro, un trueno, el mugido de una vaca, el retrato de la abuela fallecida colgado en la pared de la sala, la cola hachada del perro, el vuelo en conjunto de las aves, entre infinidad de situaciones, acciones y cosas que conforman el mundo, todos son sistemas de signos que identifican una sociedad o contexto determinado, en donde los individuos que integran esta se comunican a través de códigos propios; lo que Eco (1973) nos explica a través del relato de sigma:

“sigma viviria en un universo de signos incluso si fuera un campesino aislado del mundo. Recorreria el campo por la mañana y, por las nubes que aparecen en el horizonte ya sabría predecir el tiempo que habrá...si fuera cazador una huella en el piso le indicaria que animal paso por ahí...estos no son fenomenos naturales...una tradición campesina le ha enseñado a leerlos...sus propios sistemas de interpretación de datos naturales...se convertirian en datos culturales”(p 10)

La sociedad y los individuos que la integran mantienen una relacion reciproca de creación o construcción, en donde el ser humano participa, se integra y existe con base a las reglas que la sociedad plantea de manera convencional y que son creadas por los mismos sujetos que la componen, convenciones y signos de identidad (uniformes, insignias, tautajes), signos de cortesia, o lo que P. Giroud (1971) define como.

Los códigos sociales son una organización y una significación de la sociedad. Los significados son allí los hombres o los grupos y sus relaciones. Pero el hombre es el vehiculo y la sustancia del signo, es a la vez el significante y el significado...la vida social es un juego en el cual el individuo interpreta su propio papel: el patriarca, el tio tutelar, el hijo prodigo o el amigo fiel. Por otra parte, el signo social es en general, un signo de participación(P. 107).

la imagen como signo en el campo linguistico ha sido irrelevante, para los lingüistas tradicionalistas esta se queda en eso, tan solo imagen, ya que esta no posee una articulación fonética y carece de sentido; si nos basamos en esta vana concepción de la imagen, tanto el

arte gráfico secuencial y el propiamente el cine se verían relegados a informar o comunicar solo en palabras y obviamente se dejarían de lado todas las riquezas narrativas que en la imagen se expresan además el cine optaría por cumplir la función de la radio.

Acudiremos a Roland Barthes quien aporta un concepto más profundo y trabajado de lo que es la imagen como signo, en lo que él denomina la imagen denotativa y connotativa. La primera la imagen denotativa, consiste en el sentido literal del signo y a lo que este se refiere; por otro lado tenemos la imagen connotativa que hace referencia a los significados ideológicos o culturales que toma la imagen según el contexto. Sin embargo la distinción entre la imagen denotativa y connotativa no separa la una de la otra pues la imagen connotativa es inherente a la denotativa tal como lo afirma la siguiente cita:

No se encuentra nunca...una imagen literal en estado puro...Aun cuando fuera posible configurar una imagen enteramente, esta se uniría de inmediato al signo de la ingenuidad y se completaría con un tercer mensaje simbólico...Despojada utópicamente de sus connotaciones, la imagen se volvería radicalmente objetiva, es decir, en resumidas cuentas, inocente...su naturaleza absolutamente analógica, constituya aparentemente un mensaje sin código.(R. Barthes (1982) lo obvio y lo obtuso).

Es necesario hacer mención a otro elemento o mejor signo que es importantísimo tener presente, el color. Puesto que el film a trabajar en el presente proyecto, maneja en su imagen los colores blanco y negro en un 98% de sus escenas, es necesario interpretar la

intención comunicativa de estos tonos, “En los nuevos entornos comunicativos y virtuales en los que el hombre se desenvuelve, el uso del color impacta en los sentidos previamente a cualquier reflexión sobre el mensaje.” (J. Caivano. 2004, p. 28)

La significación del color, tiene un origen meramente antropológico, el negro, la oscuridad de la noche en la que las bestias salían a cazar adquiere una significación de lo oculto, el temor, el blanco como la luz del día y lo que permite ver el verde de la vegetación, alimento y la vida. Aristóteles (384-322 a.c.) Hace referencia a esto en la retórica, libro en el que filósofo señala los cuatro colores básicos como tierra, agua, fuego y cielo la relación directa que se hace del color con la naturaleza.

Si bien es cierto que en los primeros meses de vida el ser humano no logra ver muchos colores, estos han estado integrados a su modo de vida desde sus orígenes., todo signo visual posee uno o varios colores, las sociedades tienden a clasificar los elementos, objetos y componentes del mundo (signos visuales) en categorías.

el color es considerado como un signo que puede sustituir a otras cosas. Aquí se exploran las relaciones entre los colores y los objetos que ellos pueden representar, los códigos y asociaciones establecidos mediante colores, y las maneras en que los significados del color cambian según el contexto de aparición y en relación a factores humanos tales como cultura, edad, sexo, etc. (J. Caivano, 1996 Pág 5).

Para esta clasificación de características roles o funciones que cumple y el contexto al que pertenece, por ejemplo, el autobús puede pertenecer a la categoría del transporte y

carretera, el medico a la salud y al hospital, el cura a la religión y a la iglesia. De esta forma el color adquiere una significación por convención social, pero también adquiere una significación especial dependiendo de la situación, cada color actúa en cada ocasión de manera diferente “Los colores inciden en los contextos, los emisores de mensajes y sus destinatarios...aunque las convenciones cromático culturales parecen sugerirnos significados unívocos, permiten clarificar las potenciales ambigüedades del sentido del color.” (J Caivino. 2004. Pág. 1)

La narrativa gráfica tema tratado en el cine foro donde proyectamos Persépolis, se desarrolló bajo el análisis de imágenes de escenas previamente seleccionadas, bajo el parámetro de la riqueza narrativa, es decir que su conjunto de signos nos demarquen los mensajes más significativos del film, identificando varios rasgos de la sociedad que aquí se presenta, resaltaremos aquí algunas de estas escenas realizando una interpretación semiótica de los signos.

INTERPRETACIÓN SEMIÓTICA

En medio de la lucha por el derrocamiento Shah y la toma del poder por parte de los fundamentalistas en el Irán de los años setentas, crece una pequeña soñadora llamada Marjane, en el seno de una familia culta, con ideales modernos y con descendencia diplomáticas, los que se oponen al régimen de su país, Marjane se enfrenta a una situación social compleja, en donde el género femenino se ve obligado a actuar bajo la imposición de reglas y normas que se amparan bajo la moral de la religión y las tradiciones culturales.

Bien de antemano hay que repetir que el 98% de las escenas están en tono blanco y negro, lo que nos da la sensación de tiempo pasado, y en ocasiones bien y mal o vacío; además los tonos también nos infieren un estado de ánimo algo pesado o denso, aunque la razón verdadera del uso de estos colores, para la artista creadora del film, Marjane Satrapi, quien dice que si no lo hubiera hecho de esta manera en sus dibujos predominaría el rojo de la sangre.

La primera escena a analizar es el momento en el que la pequeña Marjane afirma que el Shah es bueno ya que es elegido por dios, argumentos que le enseñan en la escuela, a lo que su padre reacciona aclarándole el tema con una explicación histórica, en la que contara la llegada del Shah al poder, aquí encontramos una significación sociocultural de la educación que se imparte en la escuela iraní, la educación toma una connotación de sometimiento y engaño.

La explicación del padre, nos remite a la imagen de un teatro , donde se corre el telón, a la vista un escenario rural, con una vasija típica de culturas del medio oriente y el Shah que actúa como marioneta, declarando su poder, un inglés sale de la vasija con movimientos marionetescos, para persuadirlo con sus ideales de gobierno, el Shah accede y es coronado rey, su hijo le sucede en la corona cerrándose el telón y terminando así la explicación .

Aquí podemos ver como la apertura del telón negro toma una significación de revelación, luego el color blanco como signo predomina en la imagen infiriendo en el mensaje que la acción del telón quiere mostrar, la luz, la verdad, correr la oscuridad la cual vuelve al terminar la función y debe ser bajado nuevamente.

El paisaje rural nos indica la poca industrialización un país que está iniciando su proceso de progreso, los personajes que aquí intervienen son marionetas, signo de sometimiento o manipulación, en la acción el inglés sale del jarrón persa como genio de la lámpara, este objeto y el mito que se le atribuye, simboliza la cultura persa y la sabiduría y poderío de los genios icono iraní de maldad y persuasión en este caso personificado por un individuo de origen occidental, quien al dar sus consejos aparece hablándole al Shah al oído desde varios ángulos como diablillo tentador, persuadiendo con sus engaños avarientos.

Un escenario oscuro donde lo más cercano al blanco es el grisáceo panorama que evoca polvo y humo, tanques y soldados de color negro estos últimos de ojos blancos sin pupila signo de un vacío e indiferencia, con movimientos robóticos, como ente programado para una función, que disparan a individuos de la sociedad que están protestando como sombras sin diferencia alguna y sin ojos, en medio una ciudad de edificios oscuros, donde un asesinato riega la sangre negra, se manifiesta aquí por medio del color el símbolo de la muerte, que genera un mártir cuyo cadáver adquiere ojos blancos profundos un cuerpo vacío o de paz, es levantado como símbolo de lucha por los compañeros sombríos,

En esta escena el color y el movimiento robótico, de marioneta o controlado toman relevancia como signo, generando un mensaje, una visión alrededor de la situación política y social en Irán y que se reitera en escenas que muestran la situación continua de guerra que se sufre con similares elementos signicos.

La mano es un signo reiterativo que se manifiesta en las escenas de guerra, este signo pasa inadvertido a simple vista en el film, por lo que es necesario acudir a la imagen, esta parte de la interpretación es lo que une a el análisis del cine con el arte secuencial o cómic, aquí la mano toma una simbolización de rechazo o resistencia, y su particularidad es que aparece en cada explosión, la velocidad de acción en este tipo de escenas, es la razón que hace difícil la identificación de signos que contribuyen a la correcta interpretación semiótica en la proyección normal del film.

El vestuario femenino se refleja como un código social, aquí se ve el frecuente uso del Hiyab velo de uso cultural tradicional y obligatorio en Irán, que tiene una serie de significaciones especiales como la libertad por medio de la abstinencia y el cuidado de la virtud, la pureza, evitar la ignorancia, el consumismo y otros valores femeninos dentro de los dogmas iraníes, pero que contradictoriamente a la libertad que toma como significado este traje somete a la mujer a la injusticia, indiferencia y desigualdad de géneros, perdiendo su valor y talento dentro de una sociedad machista y totalitarista.

El hijab y sus connotaciones como código social, es usado junto a el discurso de juramento a la patria para alinear al pueblo, este último como actúa como un mensaje denotativo de fidelidad, anteponiendo a la conciencia la sangre regada por los mártires símbolos de héroes de la patria.

El traje típico, aparece también en una escena como centro de discusión llevado a cabo en un auditorio de una universidad, en el que mujeres con el atuendo, separadas de hombres que visten de manera informal y moderna, discrepan sobre las nuevas y radicales medidas

impuestas por los rectores a susodicha prenda, imagen que evidencia a través de su composición de signos, la segregación al género femenino, la autoridad y toma de decisiones únicamente por parte del género masculino y la libertad de expresión estética, aquí la imagen toma una función connotativa dirige a la identificación del rol participativo de la mujer iraní dentro de esta sociedad..

La occidentalización representa un papel importante dentro de los ideales de libertad y modernización que maneja la sometida mujer; signos como el maquillaje que amenaza a la virtud con la vanidad o la tentación al género opuesto, prendas de vestir con marcas reconocidas que dan autenticidad en una sociedad que no da espacio a las diferencias estética e ideológicas por parte del género femenino.

El género musical denominado rock se ha convertido en símbolo de rebeldía e irreverencia, este arrastra consigo una serie de ritos como su desordenado agitar de cabeza cuyos movimientos son contrarios a los de un baile formal, ropa obrera trajinada tomando una connotación de guerrero ciudadano, de sindicalismo y en la que el signo denotativo se presenta en el mensaje “el punk no ha muerto” haciendo referencia a este movimiento y sus características anárquicas, ideologías que los identifica como grupo, dentro de la sociedad y el medio de resistencia frente a su régimen dogmático.

El gran universo de signos que configura el lenguaje de Persepolis, nos quiere mostrar un mundo que a simple vista nos aterra y parece distante, donde la tradición cultural, la violencia y la dogmatización estructuran la sociedad que rechaza los ideales del mundo occidental y segrega cruelmente a la mujer iraní de la misma, manteniendo una falsa idea de libertad que se fundamenta bajo los dogmas y la virtud.

El mundo iraní se presenta aquí como un teatro de marionetas donde el marionetero representa la autoridad del género masculino que programa, manipula, dirige y limita una sociedad y el rol participativo de la marioneta en este caso la mujer iraní dentro de esta, ejerciendo control por medio de los hilos de las leyes, las tradiciones y los dogmas los que actúan como el negro y pesado telón.

Bibliografía

- C. Barbachano. (1973) Cine arte y cultura. Salvat
- M. Pérez, (1994). La utilización de internet en el área de lengua y literatura pág. 276. Revista comunica2).
- A. Soriano, W. Perdomo y S. Sánchez.(2014). Alfabetización en el medio del cine. Bogotá CMYK Diseños e impresos S.A.S.
- L. Peña, discurso y lenguaje en la educación y pedagogía, Cooperativa Editorial Magisterio
- W. Eisner, (1985). El Cómic Y El Arte Secuencial. Editorial norma
- R. Barthes (1983) Lo obvio y lo obtuso, Paidos America SA. Barcelona
- E. morín,(1956). El cine o el hombre imaginario.Barcelona España. Editorial Paido
- Torre de la S. y otros. (1996)cine formativo una estrategiainnovadora en la enseñanza. Barcelona. Ediciones Octaedro
- U. Ecco (1973) segno, Barcelona. Editorial labor
- P. Giroud. (1971). La sémiologie. Siglo XXI editores
- E Heller. (2000). Psicología del color, Barcelona. Editorial Gustavo Gili
- Aristóteles. (2005). Retórica. Imprenta nacional
- J. Caivino (2004) Retórica del negro, blanco y rojo: razonabilidad y estética para persuadir con imágenes visuales, Buenos Aires, universidad de buenos aires