

Emociones a flor de piel: El género melodrama en el cine argentino

Nelson Quiroga, Universidad Nacional de Moreno, Eje 4: Arte y Comunicación, Mesa 2, aula 11.

Palabras clave: MELODRAMA, TRANSPOSICIÓN, EMOCIONES

Mail: nelsonquiroga.redloire@gmail.com

Introducción

La transposición de la novela al cine constituye un proceso complejo y cautivador que implica la adaptación de una obra literaria al medio audiovisual. En el contexto del cine argentino, el género melodrama ha desempeñado un papel destacado, atrayendo a audiencias tanto locales como internacionales con sus narrativas intensamente emotivas. Esta investigación se propone examinar en detalle la manera en la que el género melodrama ha sido plasmado en películas argentinas, con el objetivo de comprender cómo se utilizó y fue llevada a cabo su transposición de las obras literarias a la pantalla grande del cine.

Marco teórico

Para abordar este estudio, se explorarán las teorías y análisis propuestos por destacados estudiosos del cine y la literatura, incluyendo Roman Gubern, Jesús Martín Barbero, Jean-Marie Thomasseau, José Luis Sánchez Noriega y Sergio Wolf. Estos autores han proporcionado insights valiosos sobre el género melodrama, sus características distintivas y su evolución a lo largo del tiempo, así como sobre el proceso de transposición de la literatura al cine.

Objetivos

Los objetivos de este estudio se detallarán a continuación:

1. Analizar y comparar el género melodrama en cinco películas argentinas de diferentes décadas, tomando en consideración las teorías y conceptos proporcionados por Roman Gubern, Jesús Martín Barbero y Jean-Marie Thomasseau. Se buscará identificar las características distintivas del melodrama en cada película y cómo estas se han manifestado a lo largo del tiempo en el cine argentino.

2. Examinar el proceso de transposición de la novela al cine en las películas seleccionadas. Se identificarán los elementos narrativos, personajes y situaciones melodramáticas que han sido adaptados al lenguaje audiovisual, analizando las estrategias utilizadas por los directores para mantener la esencia de las obras literarias en la pantalla grande.
3. Relacionar los aportes teóricos de Alfred Hitchcock en el género melodrama y su influencia en las películas estudiadas. Se destacará la contribución de Hitchcock a la intensidad emocional, las técnicas cinematográficas y los temas recurrentes presentes en estas obras, analizando cómo su legado ha permeado el cine argentino y enriquecido la narrativa del melodrama en este contexto.

El Drama

El género dramático en el cine se caracteriza por la exploración de conflictos humanos profundos y complejos que enfrentan los personajes. Estos conflictos, tanto emocionales como personales, son fundamentales para el desarrollo de la trama y la evolución de los personajes a lo largo de la película. (Historiadelcine.es, s.f.)

Los giros inesperados son una característica distintiva del género dramático, generando tensión y emoción en la historia al sorprender tanto a los personajes como al espectador. Estos giros de trama inesperados pueden cambiar el rumbo de la historia de manera imprevista y añadir capas de complejidad a la trama.

El uso de colores desempeña un papel importante en la creación de la atmósfera en las películas dramáticas. La paleta de colores, especialmente los colores fríos como el azul y el violeta, se utiliza para connotar momentos tristes, melancólicos o misteriosos, añadiendo realismo emocional a las escenas y reforzando el tono dramático de la película.

La música emotiva es un elemento clave en el género dramático, ya que puede intensificar y realzar los momentos más emotivos de la trama. La banda sonora acompaña a los personajes a lo largo de su viaje narrativo dentro de la película, añadiendo profundidad a sus emociones y experiencias y contribuyendo a la atmósfera general de la historia.

El Género Melodrama

En el contexto del cine argentino, el género melodrama ha sido una constante a lo largo de las décadas. Caracterizado por su intensidad emocional, los conflictos familiares y las historias de amor apasionadas, el melodrama ha evolucionado en estilo y temática a lo largo del tiempo, reflejando las tensiones sociales, políticas y culturales de cada época, desde la década de los 80 hasta la actualidad.

Interpretaciones Teóricas del Melodrama en el Cine Argentino

Las interpretaciones teóricas sobre el melodrama en el cine argentino ofrecen una mirada profunda sobre este género cinematográfico y sus implicaciones culturales. Roman Gubern, Jesús Martín Barbero y Jean-Marie Thomasseau son algunos de los académicos cuyas ideas han contribuido significativamente a comprender el papel y la naturaleza del melodrama en la cinematografía argentina.

Gubern

Para Gubern, el melodrama presenta la idea del azar y el destino trágico, sugiriendo que los personajes están sujetos a fuerzas externas que determinan su destino de manera trágica. (Gubern, 1974) Además, considera que el melodrama es un género conservador que tiende a negar la felicidad de las clases populares y cuestiona el amor interclasista y el pecado.

Destaca la lucha entre el deber y la pasión, así como la lealtad y el amor, como temas centrales del melodrama. Finalmente, Gubern resalta la tipificación extrema de los personajes y la emotividad imperante en este género cinematográfico.

Barbero

Por su parte, Barbero relaciona el melodrama con las formas y modos de los espectáculos populares y la literatura oral, sugiriendo que surge en el contexto de la Revolución francesa como un reflejo de la transformación del populacho en pueblo. Considera al melodrama como un "espectáculo total" dirigido a un público popular ávido de emociones intensas y grandes pasiones.

Barbero identifica figuras arquetípicas como el Traidor, la Víctima, el Justiciero y el Bobo como características del melodrama (Martín Barbero, 1987), que funciona como un espejo de la conciencia colectiva y demarca una demarcación cultural desde lo popular hacia lo masivo.

Jean-Marie Thomasseau

Thomasseau enfatiza la moralidad en el melodrama, argumentando que la virtud siempre es recompensada mientras que el drama es castigado. Destaca el predominio del triunfo de los buenos sobre los malos y la representación de heroínas como esposas y madres ejemplares que experimentan una doble sumisión filial y marital.

Asimismo, Thomasseau señala que el melodrama era apreciado por la burguesía debido a su preservación de valores como la virtud, la familia y el sentido de propiedad. Además, lo asocia con el teatro popular y considera que su escritura se concibe como una puesta en escena más que como una obra narrativa. (Thomasseau, 1990)

Estas interpretaciones teóricas ofrecen un marco analítico valioso para comprender la complejidad del melodrama en el cine argentino y su relación con la sociedad y la cultura de la época.

Transposición de la Novela al Cine en el Melodrama Argentino

La transposición de la novela al cine es un proceso complejo que implica adaptar una obra literaria al lenguaje cinematográfico, manteniendo la esencia y los temas centrales mientras se ajusta a la estructura narrativa y visual del cine. En el contexto del melodrama argentino, este proceso ha sido analizado en detalle a través de películas emblemáticas como "Esperando la carroza", "Cenizas del paraíso", "El secreto de sus ojos", "El amor menos pensado" y "El cuaderno de Tomy".

Durante este análisis, se ha observado que, si bien estas películas han conservado la esencia de las obras literarias, han sido necesarias ciertas modificaciones para adaptarse al medio cinematográfico. Esto ha implicado la selección y omisión de elementos narrativos y personajes secundarios, así como la ampliación de ciertos momentos clave para potenciar el impacto emocional en la pantalla grande.

Para comprender mejor este proceso creativo, se han aplicado los conceptos propuestos por José Luis Sánchez Noriega y Sergio Wolf sobre la transposición de la novela al cine. Estos autores han destacado la importancia de las técnicas cinematográficas específicas, como el uso de la música, la iluminación y los planos cercanos, para transmitir la intensidad emocional del género melodrama en la pantalla grande.

Siguiendo siempre la narrativa establecida por el relato o historia, en términos de Sánchez Noriega, la historia está constituida por el devenir de unos sucesos que tiene lugar en relación con unos personajes y escenarios. (Sánchez Noriega, 2000)

Además, se ha resaltado la relevancia de los puentes propuestos por Wolf, que establecen una conexión entre la novela y la película a través de ciertos elementos como diálogos, escenas o imágenes que preservan la esencia de la obra original. Estos puentes son fundamentales para garantizar que la adaptación cinematográfica capture la esencia y el espíritu de la obra literaria, manteniendo así la fidelidad al material de origen. (Wolf, 2001)

Finalmente, el proceso de transposición de la novela al cine en el melodrama argentino ha sido un ejercicio fascinante que ha requerido una cuidadosa consideración de los elementos narrativos, visuales y emocionales para garantizar una adaptación efectiva y emocionante para el público cinematográfico. Los aportes teóricos de Sánchez Noriega y Wolf han sido fundamentales para comprender y apreciar este proceso creativo en su totalidad.

Aportes de Alfred Hitchcock al Género Melodrama en el Cine Argentino

La influencia de Alfred Hitchcock en el género melodrama ha sido notable y su presencia se ha sentido en varias películas argentinas seleccionadas para este estudio. Hitchcock, reconocido como un maestro del suspense, ha dejado una huella significativa en el cine mundial, incluyendo el género melodrama. Sus técnicas narrativas y visuales han sido empleadas por directores argentinos para intensificar la tensión emocional y el impacto de las historias de amor en pantalla.

Uno de los aspectos más destacados de la influencia de Hitchcock en el melodrama argentino es su habilidad para construir suspenso. Hitchcock era conocido por su capacidad para mantener al espectador en vilo, utilizando elementos como la música, la edición y la fotografía para crear una sensación de anticipación y tensión emocional. (Truffaut, 1990) Esta técnica ha sido adoptada y adaptada por directores argentinos para generar un efecto similar en sus películas de melodrama.

Además, el uso del montaje es otro aspecto clave de la influencia de Hitchcock en el género. Hitchcock era un maestro en el arte del montaje, utilizando cortes rápidos y transiciones fluidas para crear un ritmo frenético y mantener la atención del espectador. Esta técnica ha sido utilizada por directores argentinos para mantener el interés del público en las tramas melodramáticas y aumentar la intensidad emocional de las escenas.

Finalmente, la exploración de la psicología de los personajes es otro aspecto importante de la influencia de Hitchcock en el melodrama argentino. Hitchcock era conocido por su interés en la mente humana y por su habilidad para crear personajes complejos y psicológicamente intrigantes. Esta misma atención al desarrollo de personajes se ha reflejado en varias películas argentinas de melodrama, donde los personajes son presentados de manera detallada y sus motivaciones y emociones son exploradas en profundidad.

Como conclusión, la influencia de Alfred Hitchcock en el género melodrama argentino ha sido significativa, y sus técnicas narrativas y visuales han sido adoptadas y adaptadas por directores argentinos para enriquecer la narrativa del género. El uso del suspenso, el montaje y la exploración de la psicología de los personajes son ejemplos claros de cómo la influencia de Hitchcock ha contribuido al desarrollo del melodrama en el cine argentino.

Análisis del Género Melodrama

"Esperando la carroza" (1985)

La película "Esperando la carroza" (1985), dirigida por Alejandro Doria, es un caso especial dentro del género del melodrama argentino debido a sus características particulares, a pesar de pertenecer también al género del grotesco criollo.

En esta obra, se puede observar la presencia marcada del melodrama a través de las diversas desgracias y desafíos que enfrenta la familia protagonista. Estas adversidades, que van desde situaciones cómicas hasta tragedias profundas, contribuyen a la intensidad emocional característica del género, en concordancia con las ideas planteadas por Roman Gubern en su teoría del melodrama.

El conflicto entre el deber familiar y los deseos personales es un tema central en la trama de la película, y se manifiesta en la lucha interna de los personajes entre cumplir con las expectativas sociales y seguir sus propias pasiones. Este dilema ético refuerza la tensión emocional y dramática presente en el melodrama, como señala Jesús Martín Barbero en su análisis sobre el género.

Asimismo, "Esperando la carroza" presenta una tipificación extrema de los personajes, quienes se dividen claramente en roles de buenos y malos. Esta característica, común en el melodrama, simplifica la representación de los conflictos morales y éticos, permitiendo al espectador identificar fácilmente los elementos narrativos y emocionales en la trama, en línea con la idea de esquematismo en el melodrama según Gubern.

"Cenizas del paraíso" (1997)

La película "Cenizas del paraíso" (1997), dirigida por Marcelo Piñeyro, es un ejemplo destacado del género melodrama en el cine argentino, caracterizada por una historia de amor apasionada y complicada que refleja varios elementos distintivos del melodrama.

En esta obra, se puede observar claramente la presencia del melodrama a través de la trama central que gira en torno a una historia de amor apasionada pero obstaculizada por diversas circunstancias. Este amor complicado entre los personajes principales refleja la idea del destino trágico, según lo mencionado por Jesús Martín Barbero en su análisis sobre el género.

Los personajes de "Cenizas del paraíso" se enfrentan a numerosos obstáculos que dificultan la realización de su amor, lo que refuerza la presencia del destino trágico y el conflicto entre el deber y la pasión, como señalado por Roman Gubern en su teoría del melodrama. Esta lucha interna entre el cumplimiento de las expectativas sociales y la búsqueda de la felicidad personal es un tema recurrente en el melodrama y se manifiesta claramente en esta película.

Además, la obra explora emociones intensas y decisiones difíciles por parte de los personajes, lo cual está relacionado con la imper emotividad y la búsqueda de la salvación individual a través del amor interclasista, según lo mencionado por Gubern. Estos elementos contribuyen a la profundidad emocional de la trama y a la conexión del espectador con los dilemas y conflictos presentados en la película.

"El secreto de sus ojos" (2009)

"El secreto de sus ojos" (2009), dirigida por Juan José Campanella, es una obra cinematográfica que fusiona elementos del melodrama con el thriller y el drama judicial, generando una experiencia emocionalmente intensa para el espectador.

En esta película, se pueden identificar claramente elementos característicos del melodrama, como lo menciona Jesús Martín Barbero al relacionar este género con el teatro y la pantomima. A pesar de estar inmersa en un contexto de thriller y drama judicial, la trama de "El secreto de sus ojos" se ve impregnada de emociones intensas y conflictos personales que son centrales en el melodrama.

La historia presenta una trama de amor y obsesión que se desarrolla entre los personajes principales, quienes se enfrentan a conflictos emocionales profundos y dilemas éticos complejos. Esta intensa exploración de las relaciones humanas y los dilemas morales concuerda con las ideas de Roman Gubern sobre el melodrama, especialmente en lo que respecta a la lucha entre el deber y la pasión. En la escena final de la película, donde los personajes deciden quedarse juntos a pesar de las dificultades y complicaciones, se profundiza aún más en la dinámica melodramática, donde el amor y la obsesión se entrelazan con el deber y la responsabilidad.

Además, "El secreto de sus ojos" aborda temas relacionados con el destino trágico y la búsqueda de justicia y castigo, como menciona Jean-Marie Thomasseau en su análisis del melodrama. Esta idea de que la virtud siempre es recompensada y el drama nunca queda sin castigo se refleja en varios aspectos de la trama, contribuyendo así a la complejidad emocional de la película.

"El amor menos pensado" (2018)

"El amor menos pensado" (2018), dirigida por Juan Vera, es una película que aborda de manera profunda y emotiva los conflictos emocionales y las complejidades de las relaciones de pareja en la edad madura, destacando elementos característicos del melodrama.

En esta película, se pueden identificar claramente varios elementos del melodrama, como lo mencionan Jesús Martín Barbero y Roman Gubern en sus análisis sobre este género. La trama se centra en una pareja de mediana edad que decide separarse después de muchos años de matrimonio, lo que desencadena una serie de conflictos internos y emocionales en ambos protagonistas.

Esta exploración de la lucha entre el deber y la pasión en el contexto de una relación de pareja refleja la esencia misma del melodrama, donde los personajes se debaten entre sus responsabilidades y sus deseos personales.

Los personajes principales experimentan emociones intensas a lo largo de la película, desde el dolor y la tristeza hasta la esperanza y la búsqueda de la felicidad. Esta intensidad emocional refuerza el componente emocional del melodrama, tal como lo menciona Gubern en su análisis sobre este género. La película logra transmitir de manera efectiva la complejidad de las emociones humanas y los dilemas personales que enfrentan los personajes, generando así una conexión emocional con el espectador.

Además, "El amor menos pensado" aborda temas relacionados con la familia y la propiedad, en línea con las ideas de Jean-Marie Thomasseau sobre la apreciación del melodrama por parte de la burguesía. La preservación de valores como la virtud y el sentido de propiedad se manifiesta a lo largo de la trama, contribuyendo a la construcción de una narrativa melodramática que resuena con la audiencia.

"El cuaderno de Tomy" (2020)

"El cuaderno de Tomy" (2020), dirigida por Carlos Sorin, es una película que aborda de manera conmovedora y profunda la historia de una madre enfrentando una enfermedad terminal y su relación con su hijo, destacando elementos característicos del melodrama.

En esta película, se puede apreciar claramente la presencia del melodrama a través de la exploración de temas como la tragedia, la pérdida y el amor en medio de la adversidad, tal como lo mencionan Jesús Martín Barbero y Jean-Marie Thomasseau en sus análisis sobre este género.

La trama se centra en una madre, quien enfrenta su enfermedad terminal y decide dejar un cuaderno para su hijo, en el que registra sus pensamientos, deseos y recuerdos. Este contexto de enfermedad y pérdida refleja la esencia misma del melodrama, donde los

personajes se enfrentan a situaciones límite que ponen a prueba sus emociones y sus lazos afectivos.

Los personajes exploran el amor y los vínculos familiares en medio de la tragedia, lo cual está relacionado con la idea de la virtud y la recompensa en el melodrama, mencionada por Thomasseau. La relación entre la madre y su hijo, especialmente en el contexto de la enfermedad, resalta la importancia de los lazos familiares y el amor incondicional, aspectos fundamentales del melodrama que generan una conexión emocional con el espectador.

Asimismo, "El cuaderno de Tomy" presenta una emotividad intensa y momentos de conmoción a lo largo de la película, lo cual concuerda con el componente emotivo y el esquematismo presente en el melodrama, mencionados por Roman Gubern en su análisis sobre este género. La película logra transmitir de manera efectiva la intensidad emocional de la situación y los dilemas personales que enfrentan los personajes, generando así una experiencia cinematográfica conmovedora y reflexiva.

Conclusión

En esta investigación sobre el género melodrama en el cine argentino y su transposición de la novela al cine, se ha evidenciado la persistente influencia y relevancia de este género a lo largo de las décadas. Las películas analizadas, desde "Esperando la carroza" hasta "El cuaderno de Tomy", han exhibido elementos característicos del melodrama, tales como la intensidad emocional, los conflictos familiares, las historias de amor apasionadas y la exploración de dilemas éticos.

Los aportes teóricos de académicos como Roman Gubern, Martín Barbero y Jean-Marie Thomasseau han sido esenciales para analizar y comprender la presencia del melodrama en estas películas. Los conceptos de Gubern sobre el azar y el destino trágico, la lucha entre el deber y la pasión, y la tipificación extrema de personajes se han manifestado en las tramas y los personajes de las películas estudiadas.

Asimismo, las ideas de Barbero sobre el melodrama como un espectáculo total para el público popular y la presencia de personajes arquetípicos como la Víctima y el Justiciero se han relacionado con la narrativa y la recepción de estas películas.

La obra de Alfred Hitchcock también ha dejado una huella significativa en el género melodrama argentino, enriqueciendo las técnicas cinematográficas utilizadas para transmitir la intensidad emocional. El uso de la música, la iluminación y el montaje, así como la exploración de la psicología de los personajes, se han inspirado en Hitchcock y han contribuido a la efectividad de estas películas en la creación de una experiencia emocional impactante para el espectador.

En cuanto a la transposición de la novela al cine, se ha observado cómo las películas han logrado mantener la esencia y los temas centrales de las obras literarias, a pesar de las modificaciones necesarias para adaptarse al lenguaje cinematográfico.

Los conceptos de Sánchez Noriega y Wolf sobre la transposición han sido valiosos para comprender este proceso creativo y las decisiones tomadas en cada adaptación. Los puentes entre la novela y la película han preservado la esencia de las obras originales, permitiendo que el público conecte con la historia a través de elementos familiares.

Esta investigación ha contribuido a profundizar en la comprensión del género melodrama en el cine argentino, así como en el proceso de transposición de la novela al cine, destacando la riqueza y la diversidad de este género cinematográfico y su capacidad para reflejar las complejidades de la experiencia humana.

Bibliografía y material de consulta:

- Gubern, Roman. “Teoría del melodrama”, en: Mensajes icónicos en la cultura de masas. Barcelona, Lumen, 1974.
- Historiadelcine.es. (s.f.). Cine dramático. Género del drama en el cine. Historia del Cine. Recuperado de <https://historiadelcine.es/generos-cinematograficos/cine-dramatico-drama/#caracteristicas-genero-drama>
- Martín Barbero, Jesús. “Melodrama: el gran espectáculo personal”, en: De los medios a las mediaciones. Barcelona; Gustavo Gili, 1987, pp. 124-132.
- Thomasseau, J.-M. (1990). El melodrama. Fondo de cultura económica, S.A de C.V. México, D.F, 1989.
- Truffaut, F. (1990). El cine según Hitchcock. Alianza.
- 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.
- Wolf, Sergio. “La trasposición: problemas generales y problemas específicos” en Cine / Literatura. Ritos de pasaje, Buenos Aires, Paidós, 2001.