

Universidad de Los Andes / Facultad de Humanidades /
Escuela Nacional de Medios Audiovisuales
Cátedra de Semiótica del Cine
Prof. Valmore Agelvis

Pelle el conquistador

Este texto del cineasta August explora, a través de la vida de un niño, Pelle Carlson, de Tomomila, Suecia, el universo en el que está montada la Cultura Occidental. Pelle es testigo de todo, lo ve todo lo conoce todo, nada de lo que lo lleva a volver a partir es producto de su elucubración de su especulación. Tal posición lo lleva a tomar la decisión de dejar Dinamarca y emprender otro desplazamiento en pos de algo distinto, de un sueño, de una esperanza nueva o renovada, de otra vida mejor o la misma, pero en otro lado. En América, como le oyó a un peón de la Hacienda, Erick. Pelle el conquistador es, ente todo, Pelle el testigo de todos los sucesos ocurridos en el film. Nada que esté fuera de su vista es contado. Tal conjunción con el saber, en el eje de la comunicación, es necesaria para dar la fuerza necesaria al sujeto, no se trata de un sujeto especulativo, ni superior a la realidad, se necesita un sujeto que justifique sus decisiones sobre el conocimiento de una “realidad”.

Un amigo musicólogo, Hugo López, del Uruguay, me dice que otro amigo común, Alberto Arvelo padre, dice que la semiótica es útil para quitarle el misterio a las cosas. Pero agrega, “afortunadamente el misterio siempre está resguardado de todo”. Eso es cierto, de lo que se trata es de decir algo sensato sobre el sentido, como escribe Fabbri (1999). El objetivo de esta exposición es, entonces, explicar semióticamente la construcción de un sentido de *desesperanza*, de desilusión total y la única salida posible sólo puede partir desde la decisión individual, desde la determinación solitaria de dejar atrás cada derrota. Se trata de comprender la asociación de la huida de un individuo a una sociedad no permisiva, de la

asociación de la espacialidad (aquí) a lo nefasto de la condición social, de de la busca de una esperanza en el espacio lejano (allá).

Discurso y cultura

Grandes formaciones discursivas suelen formarse a lo largo de la historia, conformando cúmulos de información cohesionada culturalmente, organizada como discurso colectivo, como referencia. Occidente, como tramo de nuestra historia, se caracteriza por la cohesión que connota un conjunto de nociones, de visiones del mundo forjadas a lo largo de los siglos. Ese gran texto llamado Occidente, se plasma en formaciones discursivas, similar al concepto de Enciclopedia difundido por Eco (1982). Ha sido Foucault quien ha propuesto la noción de formación discursiva para reconocer ese espacio de cultura que segregan las sociedades para darle sentido a su historia. Ese trasunto adquiere la forma de discurso, de Enciclopedia. Tomemos un ejemplo a propósito de nuestro film y de la cultura Occidental. La religión conforma un gran discurso que como temática tiene su recorrido, liga a una sociedad en torno a sus mitos a sus esperanzas. Igual sucede con conceptos como la familia, la sexualidad, la educación, las relaciones sociales en general.

Discurso, abstracción y figurativización

En la economía general del modelo semiótico greimasiano, el Recorrido Generativo de la Significación (RGS), prevé instancias abstractas y figurativas en distintos momentos del recorrido. Así, la cultura cierra con procedimientos icónicos las distintas formaciones discursivas. Así, el cristianismo se iconiza con la cruz, con el pesebre, con María, etc. Dentro de ese etcétera también aparece la imagen de Moisés en las aguas del Nilo. No en vano la cuna del neonato se llama Moisés, en alusión a la cesta donde Moisés navegó hasta sitio seguro. La iconización de una formación discursiva como la Educación suele ser

igualmente múltiple. Va desde la tiza y el pizarrón, la mestra en torno a su escritorio y una manzana, un libro, etc. La imagen de las luchas sociales puesta en circulación muestra a un grupo de campesinos, hoz en ristre, con mirada violenta, dirigirse contra un destinatario que suponemos frente a ellos. El film de Bertolucci, *Novecento*, muestra se realiza en torno a este ícono. El discurso Familia, por el que tanto suspira Lassefer Carlson, padre de Pelle, se muestra en la cultura como un ícono de la madre, la casa, el hogar. Ese es el ideal figurativizado de este sujeto que se traslada de su Suecia natal hasta Dinamarca en busca de un sueño: hogar con una madre que le sirva el café en la cama los días domingos. El discurso Amor, idilio romántico, que burla las diferencias sociales, raciales, temporales, de los sujetos implicados, se iconizó bajo la imagen de Cupido, del corazón, del color rojo, entre otros. Es la imagen heredada del romanticismo, asimilado en las clases bajas de la población y con vigencia aun hoy.

Bajo todos estos íconos subyacen estados abstractos, simples que generan distintos recorridos específicos. Como dice Courtés (1997:249), lo figurativo abstracto debe recuperar la organización semántica subyacente a lo figurativo icónico. Al comparar estas dos instancias, abstracta y figurativa, debe mediar un procedimiento de asimilación de constituyentes. Este dispositivo debe operar irremediablemente para que nuestra obsesión por el misterio, o por decir algo sensato sobre el sentido, cobre su máximo potencial explicativo. Hagamos a continuación el análisis de los constituyentes contenidos en los distintos íconos de las distintas formaciones discursivas.

Religión

La imagen del no nato de la pareja de amantes en el film, es visto ahogado en las aguas del río de la hacienda, no en un moisés. Los constituyentes sémicos se organizan en torno al núcleo /aborto/, /muerte/, /secreto/, /prohibición/, es decir es el recorrido propio de una

sociedad punitiva, castigadora. El resultado es el semema /Pecado/, es el discurso religioso en una sociedad que castiga con culpa y cárcel los extravíos.

Sexualidad

La sexualidad es problemática en el film. En Greimas (1974), se expone con precisión el esquema de la narratividad en torno a lo prescrito y lo proscrito en las relaciones sexuales en Occidente. Los sujetos del film, tanto el padre como el hijo, sufren una conjunción no feliz de la sexualidad. Pedofilia en el caso de Pelle, y adulterio en el de Lassefer Carlson. Son relaciones polémicas, de engaño, de violación de las normas establecida. La imagen de Pelle, engañado, comprometido con el ayudante del caporal a no decir nada del tesoro que encontraría en un cuarto oscuro donde el joven ayudante lo humilla y con pantalones abajo lo exhibe ante un público gozoso por el espectáculo. Lassefer intenta una relación secreta con una mujer que se presumía viuda, pero se presenta su esposo después de una larga ausencia y Lassefer es sometido al escarnio público junto a su hijo. Es el propio hijo del pastor quien le llama “El pequeño cucú de la señora Olsen”

Ideología

La imagen de la clase trabajadora y el sindicalismo es representada por Eric, un rebelde trabajador que se enfrenta al caporal por mejorar las condiciones de trabajo y por la dignidad de los suyos, de sus compañeros de trabajo. Protege a Pelle cuando vio la pedofilia, protesta por la mala alimentación, promueve fiestas, etc. Es Eric quien insufla en Pelle el sueño de América, del allá, del desplazamiento para la libertad. Este sujeto pierde el control ante la humillación y se enfrenta al caporal, le siguen los demás trabajadores y logra cortar en el brazo, con la hoz, al caporal en el brazo, justo cuando se descuelga el balancín del pozo de agua y lo golpea al punto de dejarlo tan tonto que para en mamarracho que va de la mano del caporal, domesticado. Tal ícono está constituido por los semas

/vencido/, /dominado/, /humillado/, es decir /Derrotado/, así se puede condensar hiponímicamente el recorrido de Formación discursiva que se suponía, desde el punto de vista de las teorías sociológicas de las luchas de clases, que reivindicaría la condición de explotados de los asalariados, dando a la sociedad la utopía de un modelo justo, libertario. También este discurso termina en la /Desesperanza/, en la /Derrota/, en la /Desilusión/.

Familia

La familia es el núcleo básico de la sociedad, su célula fundamental, reproductora de las virtudes sociales que garantizan la continuidad de sus proyectos, su cultura, su herencia. En el film también es /Derrota/, /Estancamiento / y / discontinuidad/. El amo de la hacienda sólo tiene hijos bastardos, no tiene hijos legítimos, además es castrado por su esposa, por sus infidelidades. Esta formación discursiva está constituida por /castración/, /infidelidad/, /sin heredero/, /relaciones tormentosas en pareja/. Se trata de una familia que no podrá mantener sus propios esquemas punitivos, de explotación del trabajo de sus criados, de la producción agropecuaria sin futuro. Así podríamos sintetizar esta formación discursiva: /carencia de futuro/, o /Desesperanza/.

Educación

En la escuela la vida de Pelle es dura, pero igual que en otras áreas, competente. Aprende a leer, pero es discriminado por sus compañeros de clase por ser sueco. En la escuela tampoco se puede llevar a buen término el proyecto educativo, el maestro muere en su salón, frente a sus alumnos. Esto también contiene la isotopía de la /Desesperanza/.

Honor

El film es especialmente duro en este tema. El padre le promete a Pelle vengar en honor mancillado por el ayudante del Capataz, quien le viola. El ayudante se escapa ante la recomendación del capataz y al volver Pelle le pide que cumpla su palabra. Entonces Pelle

ve como su padre se humilla ante el chico ayudante. Pelle se retuerce ante semejante humillación. La cobardía demostrada por el padre ante el hijo es acusada por éste como una nueva afrenta, como una disyunción en lo más hondo de su ser, como impotencia. Por eso la imagen de Eric representa para Pelle la esperanza, la posibilidad de partir, de hacer justicia, pues Eric sí que enfrenta a los amos y a sus intermediarios, Eric tiene un código de honor y lo defiende.

Ascenso social

Pelle es suficientemente competente, tanto en la escuela como en su trabajo en la hacienda. Su desesperanza no tiene nada que ver con sus dotes personales. Su performance es acertada, logra ascender en la escala social. Al quedar la vacante de ayudante de caporal, le es ofrecido a Pelle y casi acepta el cargo. Esta secuencia debe asociarse a otras secuencias de aparente no continuidad narrativa, cuando Pelle azota a Rut, el hijo bastardo del amo, a cambio de una Corona. Pelle ya había experimentado la condición de superior en la escala en el cuerpo de un sujeto desprovisto de toda fortuna, hijo del amo en una inmigrante sueca.

Desesperanza colectiva

Todo el modelo del que Pelle es testigo tiene que ver con los proyectos colectivos, con la vida asumida como programa a ser transitado por colectivos, por programas donde la esperanza en modelos socializados lo es todo: religión, ideología. Donde los grandes mitos en torno a la vida y el honor dejan de tener sentido para este testigo que opta por una salida personal, lo deja todo por la esperanza que se encuentra allende los mares, en América, en la distancia.