
Universidad Iberoamericana
Primer Coloquio Nacional de Investigadores en Arte
en el Nivel Superior
14 de Noviembre de 2007

La edición cubista en Eisenstein y Brian de Palma

Lauro Zavala

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco
Área de Concentración en Semiótica Intertextual

Objetivo

Mostrar la naturaleza de dos tipos de traducción semiótica:

- Traducción intersemiótica de la pintura cubista (Picasso) al montaje constructivista (Eisenstein)
  - Traducción intrasemiótica de la secuencia de las escalinatas de Odessa en *El acorazado Potemkin* (1925) al retake de *Los intocables* (1987)
-

Modelos para el estudio de la traducción semiótica

Modelos no necesariamente excluyentes:

- Roman Jakobson (Rusia): Lingüística
Traducción entre sistemas semióticos o lingüísticos
  - Peter Torop (Finlandia): Análisis del discurso
Traducción entre tipos textuales
  - Mijaíl Bajtín (Rusia): Estudios culturales
Traducción entre cronotopos
  - Louis Hjelmslev (Dinamarca): Semiótica
Traducción entre planos del signo
-

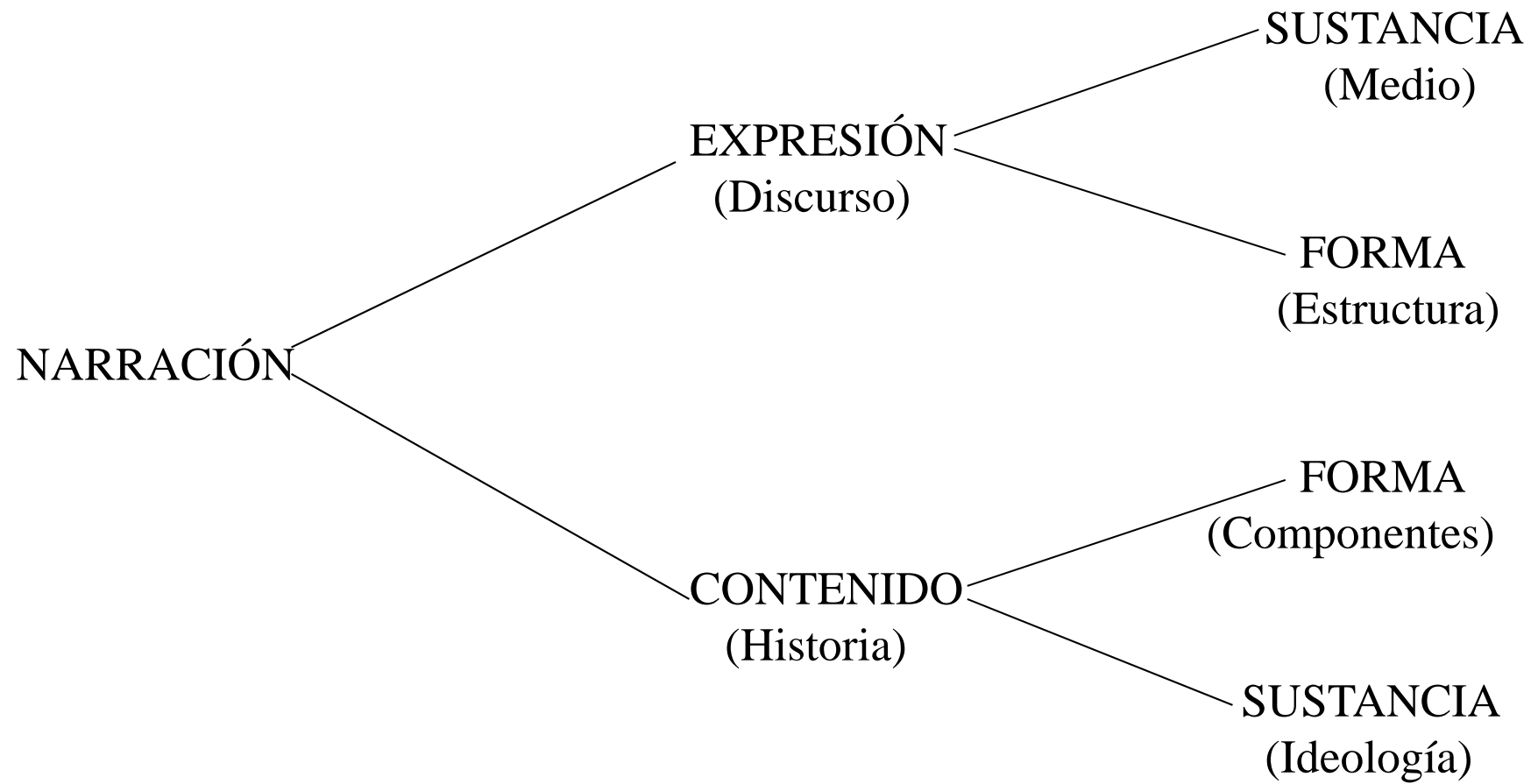

Glosemática Narrativa: Un modelo para la traducción intersemiótica

A partir de la doble distinción establecida por Louis Hjelmslev en
Prolegómenos para una teoría del lenguaje (1943)

Sustancia y Forma de la Expresión
Forma y Sustancia del Contenido

Traducción Intersemiótica

Cine y Literatura

Medio: *Literario* (Cuento, Minificción, Novela), *Audiovisual* (Cine, Videoclip, Publicidad, Documental), *Gráfico* (Historieta), *Interactivo* (Hipertexto), *Oral* (Conversación, Psicoanálisis), *Preliterario* (Mitología, Alegoría, Fábula, Parábola), *Paraliterario* (Balada), *Escénico* (Teatro, Danza, Ópera, Mímica, Guiñol), *Ciencias Sociales* (Historiografía, Etnografía), *Testimonial* (Memorias, Biografía), *Periodístico* (Crónica, Reportaje), etc.

Estructura: Inicio / Final // *Literatura*: Narrador // *Cine*: Edición

Componentes: *Literatura*: Tiempo / Espacio // *Cine*: Imagen / Sonido

Ideología: Título / Género / Intertextualidad // *Literatura*: Personajes / Lenguaje *Cine*: Narración / Puesta en Escena

---

Traducción Intersemiótica en Cine y Arquitectura

- Componentes Formales de la Experiencia Estética de **Ver una Película:**

Inicio / Imagen / Sonido / Edición / Puesta en Escena / Narración / Género / Ideología / Intertexto / Final

- Componentes Formales en la Experiencia Estética de **Visitar un Espacio Arquitectónico:**

Umbral / Espacio / Diseño / Recorrido / Discursos de Apoyo / Estética e Ideología / Salida

---

Glosemática Espacial

Reconstrucción analítica de los recorridos en cine y arquitectura

Medio (Sustancia de la Expresión)

Cine: Audiovisual

Arquitectura: Espacial

Estructura (Forma de la Expresión)

Cine: Inicio / Final / Edición

Arquitectura: Umbral / Salida / Recorrido

Componentes (Forma del Contenido)

Cine: Imagen / Sonido

Arquitectura: Espacio

Ideología (Sustancia del Contenido)

Cine: Título / Narración / Género / Puesta en Escena

Arquitectura: Diseño / Discursos de Apoyo / Estética e Ideología

---

Traducción Intersemiótica de Cine a Arquitectura

Casos Paradigmáticos

Film Noir (Estilo Visual): 1940 – 1950 EUA

Cine: Puesta en Escena

Arquitectura: Diseño

(Sustancia del Contenido = Ideología)

Cubismo (Montaje): 1925 – 1929 URSS

Cine: Edición

Arquitectura: Recorrido

(Forma de la Expresión = Estructura)

Expresionismo (Composición Visual) : 1914 – 1929 Alemania

Cine: Imagen

Arquitectura: Espacio

(Forma del Contenido = Componentes)

Traducción Intersemiótica en Pintura y Cine

-- Componentes Formales en la Experiencia de **Ver una Pintura**

Formas / Colores / Texturas
Proporciones / Ritmo Visual

-- Componentes Formales de la Experiencia Estética de **Ver una Película**

Inicio / Imagen / Sonido / Edición
Puesta en Escena / Narración / Género
Ideología / Intertexto / Final

Glosemática Pictórica

Reconstrucción analítica de la experiencia estética en cine y pintura

Medio (Sustancia de la Expresión)

Cine: Audiovisual

Pintura: Bidimensional

Estructura (Forma de la Expresión)

Cine: Inicio / Final / Edición

Pintura: Ritmo Visual

Componentes (Forma del Contenido)

Cine: Imagen / Sonido

Pintura: Formas / Colores

Ideología (Sustancia del Contenido)

Cine: Narración / Género / Puesta en Escena

Pintura: Proporciones / Textura

Traducción Intersemiótica de Pintura a Cine

Casos Paradigmáticos

Expresionismo (Estilo Visual): 1910 – 1929 Alemania

Pintura: Proporciones

Cine: Puesta en Escena

(Sustancia del Contenido = Ideología)

Cubismo (Composición Visual): 1907 – 1912 Europa

Pintura: Ritmo Visual

Cine: Edición

(Forma de la Expresión = Estructura)

¿Qué es el Arte Moderno?

- Coincidencia con Teoría de la Relatividad (1905)
  - Arte y literatura en Europa: de 1905 a 1945
  - Arte como forma de vida, no como representación
  - Arte como utopía, no como reflejo
  - Mayor peso en la observación que en la realidad
  - Representación del sujeto, no de los objetos
  - Sustitución de los iconos (representacionales)
por las figuras (formalmente autónomas)
-

¿Qué es el Cubismo?

- Pintura y literatura europea: de 1907 a 1912
  - Principio de simultaneidad espacial y temporal
  - Cubismo analítico: Fusión de objeto y espacio (primer plano y fondo): Picasso
  - Cubismo sintético: Arte como presentación (no representación): Braque
  - En literatura: espacialización del tiempo, polifonía, disolución de identidad, heteroglosia (Woolf, Faulkner, Kafka, Joyce)
  - En general: Reflexividad (Metaficción)
-

Metaficción tematizada

Tematizar las condiciones que hacen posible el texto

- Tematización de las condiciones *semióticas* de posibilidad:
Códigos de verosimilitud (reglas de causalidad lógica, códigos de género discursivo, convenciones de sentido común, presupuestos ideológicos o estrategias irónicas)
  - Tematización de las condiciones *materiales* de posibilidad:
Proceso de producción (creación, soporte, formato), distribución, recepción, interpretación, reconocimiento
-

Edición Cubista

- Herramienta del montaje constructivista
(Eisenstein)
  - Provocar resonancia conceptual
  - Fines metafóricos
  - Manipular tiempo de proyección
  - Asincronía con tiempo de la acción
-

Montaje Constructivista en Eisenstein

Nachschlag

= Edición lógica (causa – efecto)

Ejemplo: El cosaco blande su espada, la maestra recibe el golpe, el ojo de la maestra está sangrando

---

Vorschlag

= Edición estructural (imagen como preludio)

Ejemplo: Pobladores de Odessa en calma antes de la llegada de los cosacos

---

Micro-edición cubista en
El acorazado Potemkin (1925)

Tomas estratégicas

- Marino lavando platos
(preludio de secuencia en la escalinata)
  - Mujer moviendo la cabeza, sorprendida
(inicio de secuencia en la escalinata)
  - Cosaco blandiendo su espada
(final de secuencia en la escalinata)
-

Macro-edición cubista en
El acorazado Potemkin (1925)

Yuxtaposición de Planos

- Cosacos bajando las escalinatas
(orden inhumano, multiplicación de PV)
  - Multitud huyendo de los cosacos
(caos humano, perspectiva polifónica)
  - Carriola cayendo por escalinatas
(motivo constructivista central)
-

Montaje de Atracciones

en el cine de Eisenstein

Objetos, motivos visuales o personajes
que se reiteran y producen asociaciones
que resuenan en los espectadores

- Lentes para no ver (Dr. examina carne con gusanos)
  - Lentes para ver (Mtra. saluda al Acorazado)
  - Sombrillas, ropa (Def. de clases sociales)
  - Héroes (Marinos / Multitud / Acorazado)
  - Tierra // Agua (Marinos // Pobladores de Odessa)
-

Edición Cubista

Acorazado Potemkin (1925)

Escenas cubistas (cabeza de mujer, cosaco espada)

Secuencia cubista (1 minuto de acción presentado en 12 minutos de proyección): carriola

The Untouchables (1987)

Secuencia cubista (escalinata en estación de trenes en Los Ángeles)

Empleo dramático de la carriola antes y durante el enfrentamiento entre Eliot Ness y los mafiosos de Al Capone (12 minutos)

Conclusiones

- La asimilación de los principios cubistas en pintura a la edición constructivista en Eisenstein es un caso de traducción intersemiótica de carácter ideológico, es decir, en el plano de la *sustancia del contenido*
  - El *retake* de la secuencia de las escalinatas de Odessa (1925) en la película de Brian de Palma (1984) es un caso de traducción intrasemiótica de carácter estructural, es decir, en el plano de la *forma de la expresión*
-

Conclusiones

(Continuación)

- La primera traducción (de pintura a cine) corresponde a un mismo cronotopo, y por ello se trata de una estrategia de potenciación estética e ideológica del proyecto original
  - La segunda traducción (de cine a cine) corresponde a cronotopos diferentes, y corresponde a una reapropiación barroca del canon en el contexto de la estética posmoderna
-

Bibliografía citada

Amengual, Barthélémy: *Sergei M. Eisenstein: El acorazado Potemkin. Estudio crítico*. Barcelona, Paidós, 1999 (1993), 126 p.

Aumont, Jacques y Michel Marie: *Análisis del film*. Barcelona, Paidós, 1990 (1988), 311 p.

Ebert, Roger: “Battleship Potemkin”, en *The Great Movies*. New York, Broadway Books, 2002, 48-52.

Mayer, David: *Eisenstein's Potemkin. A shot-by-shot presentation*. New York, Grossman Publishers, 1972, 252 p.

Nichols, Bill: “Battleship Potemkin”, en *Film Analysis. A Norton Reader*. Jeffrey Geiger y R. L. Rutsky, eds. New York, W.W.Norton, 2005, 159-177.

Bibliografía citada (Continuación)

Seton, Marie: *Sergei Eisenstein: Una biografía*. México, Fondo de Cultura Económica, 1986 (1978), 534 p.

Vargish, Thomas y Delo E. Mook: *Inside Modernism. Relativity Theory, Cubism, Narrative*. New Haven, Yale University Press, 1999, 185 p.
