
Coloquio Gótico 2008
FFL, UNAM
31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2008

El final en el cine del gótico sureño
Una brillante mirada a la obscuridad

Lauro Zavala

Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
Área de Semiótica Intertextual

Objetivos

- 1) Señalar la importancia del final en la narrativa literaria y cinematográfica
 - 2) Estudiar la función del final en algunas películas del gótico sureño
-

Metodología

Estudio de los siguientes elementos:

- Estética del Southern Gothic en la literatura estadounidense
 - Versiones canónicas de Southern Gothic en el cine estadounidense
 - Teoría general del final en la narrativa contemporánea
 - Función del final en las películas seleccionadas
-

Southern Gothic en la literatura estadounidense

- Parte del Southern Renaissance (1929 – 1955)
- Southern Gothic: Intimismo / Tragedia / Expresionismo
(en relación con temas regionales)

William Faulkner

- El pasado es a la vez motivo de orgullo y motivo de vergüenza
 - Ambivalencia e ironía hacia el pasado personal y colectivo
 - Pobreza rural, segregación racial, jerarquías de clase

 - *The Sound and the Fury* (1929)
 - Short stories: *The Unvanquished* (1938)
-

Southern Gothic

en la literatura estadounidense (II)

Tennessee Williams

- Personajes frustrados que construyen un universo propio que los aleja aún más de la realidad inmediata
- *Streetcar Named Desire* (1947)
- *Cat on a Hot Tin Roof* (1955)
- *The Night of the Iguana* (1961)

Edward Albee

- Sátira social con influencia del teatro del absurdo
 - *Who's Afraid of Virginia Woolf?* (1962)
-

Southern Gothic en la literatura estadounidense (III)

John Steinbeck / Robert Penn Warren
Harper Lee

- Descripción detallada y precisa (naturalismo)
 - Investigación de campo (reportaje preliminar)
 - Experiencia directa (compromiso ideológico)

 - Steinbeck: *The Grapes of Wrath* (1939)
 - Warren: *All the King's Men* (1946)
 - Steinbeck: *East of Eden* (1952)
 - Lee: *To Kill a Mockingbird*
-

Southern Gothic en la literatura estadounidense (IV)

Horace McCoy / Carson McCullers

- Personajes marginales en situaciones desesperadas
 - Horace Mc Coy: *They Shoot Horses, Don't They?*
 - Carson McCullers: *The Ballad of the Sad Café*
-

Versiones canónicas de *Southern Gothic* en el cine estadounidense

Gone with the Wind (Victor Fleming, 1939) (b/ Margaret Mitchell)

The Grapes of Wrath (John Ford, 1940) (b/ John Steinbeck)

All the King's Men (Robert Rossen, 1949) (b/ Robert Penn Warren)

A Streetcar Named Desire (Elia Kazan, 1951) (b/ Tennessee

Williams)

East of Eden (Elia Kazan, 1954) (b/ John Steinbeck)

A Cat on a Hot Tin Roof (Richard Brooks, 1958) (b/ Tennessee

Williams)

The Sound and the Fury (Martin Ritt, 1959) (b/ William Faulkner)

The Hot, Long Summer (Martin Ritt, 1959) (b/ William Faulkner)

Versiones canónicas de *Southern Gothic* en el cine estadounidense (II)

To Kill a Mockingbird (Robert Mulligan, 1962) (b/ Harper Lee)

Sweet Bird of Youth (Nicolas Roeg, 1962) (b/ Tennessee Williams)

The Night of the Iguana (John Huston, 1964) (b/ Tennessee
Williams)

Who's Afraid of Virginia Woolf? (Mike Nichols, 1966) (b/ Edward
Albee)

They Shoot Horses, Don't They? (Sidney Pollack, 1969) (b/ Horace
McCoy)

The Ballad of the Sad Café (Simon Callow, 1991) (b/ Carson
McCullers)

Estrategias terminativas en literatura

Acabamiento = Fin de revisión del autor (en versiones sucesivas)

Antedesenlace = Anterior y opuesto al desenlace

Cierre = Término del discurso (última palabra y punto final)

Clausura = Estado de completitud estética (a juicio del lector)

Desenlace = Conclusión de la historia (en términos narrativos)

Epílogo = Apéndice textual (intervención metatextual)

Estrategias terminativas en cine

Acabamiento = Fin de revisión del director (en postproducción)

Antedesenlace = Anterior y opuesto al desenlace (inicio de
secuencia final)

Cierre = Término del discurso (última imagen antes de créditos)

Clausura = Estado de completitud estética (a juicio del espectador)

Desenlace = Conclusión de la historia (en términos narrativos)

Epílogo = Apéndice textual (intervención metatextual, dentro o
fuera de créditos finales)

Definición del Fin en la narrativa contemporánea

El fin está formado por la suma del final
(es decir, el cierre como término textual)
y la finalidad
(es decir, el acabamiento como teleología estética
del director)

Fin = Final (Cierre) + Finalidad (Acabamiento)

(Marco Kunz: *El final de la novela*. Madrid, Gredos, 1997)

Tipología del Final en el discurso cinematográfico

1) Final con Texto Cerrado (Closed Text Film)

Intriga de Predestinación / Resolución de enigmas narrativos
Énfasis musical de carácter didáctico / Omnisciencia en P.V.
(ej.: grúa) / Omnisciencia en V.O. (ej.: reflexión moral)
Integración de personajes secundarios / Tono celebratorio

2) Final con Historia Abierta (Open Story Film)

(Andre Bazin, Frank Kermode, Pauline Kael)
Neorrealismo: *Ladrones de bicicletas* (De Sica, 1948)
Nueva Ola: *Los 400 golpes* (Truffaut, 1959)
Concluye el cuento, no lo contado / Personajes saliendo de cuadro
Alusión a códigos musicales del resto de la película

(Richard Neupert: *The End: Narration and Closure in the Cinema*. Wayne State University Press, 1995)

Tipología del Final en el discurso cinematográfico (II)

3) Final con Discurso Abierto (Open Discourse Film)

Tout va bien (Godard, 1972); *Les bonnes femmes* (Chabrol, 1960)

Pickpocket (Bresson, 1959); *Earth* (Dovzhenko, 1929)

Epílogo formal que rebasa el final de la historia, ya sea en la banda sonora (Bresson), en comentarios metatextuales (Godard), en un corto paralelo (Chabrol) o en elementos estructurales (Dovzhenko)

4) Final con Texto Abierto (Open Text Film)

Weekend (Godard, 1967); *L'homme qui ment* (Robbe Grillet, 1968)

Persona (Bergman, 1966); *India Song* (Duras, 1970)

Tematización del inicio y del final discursivos, narrativos y textuales
Metaficcionalización paratáctica de fragmentos

(Richard Neupert: *The End: Narration and Closure in the Cinema*. Wayne State University Press, 1995)

El final en algunas películas del Southern Gothic

(1) *The Night of the Iguana* (Tennessee Williams, 1961) (John Huston, 1964)
(c/ Marlon Brando, Ava Gardner)

Antedesenlace (inicio de secuencia final): Muerte del abuelo que escribe poesía, y de la última posibilidad de tener una vida integrada al resto de la sociedad

Cierre (última imagen antes de créditos finales): Maxine propone ayudar a Shannon a subir al monte desde la playa (ella desea disfrutar los últimos años de su juventud, y le propone a Shannon que viva con ella, aunque él es más viejo)

Clausura (estado de completitud estética, a juicio del espectador): Se cierra el ciclo iniciado cuando Shannon es expulsado de su parroquia por la relación que tiene con Maxine

Desenlace (conclusión de la historia en términos narrativos): Maxine y Shannon deciden vivir su vida al margen de la sociedad

Epílogo (apéndice como parte de los créditos finales): Las iguanas, que representan la sexualidad desenfrenada, representan a Maxine (cuyo opuesto es la recatada Jeannie) y a la ninfeta Charlotte (cuyo opuesto es la reprimida Miss Fellows)

El final en algunas películas del Southern Gothic

(2) *The Hot, Long Summer* (5 cuentos y 1 novela de William Faulkner: *The Hamlet. A Novel of the Snopes Family*; “Spotted Horses”, “Barn Burning”) (Martin Ritt, 1959) (c/ Paul Newman, Joanne Woodward)

Antedesenlace (inicio de secuencia final): El hijo de Will Varner, Jody, trata de matar a su padre incendiando el granero. Pero se arrepiente, y eso lo reconcilia con él

Cierre (última imagen antes de créditos finales): Will Varner dice a su prometida, Minnie Littlejohn: “Esta tarde amo tanto la vida que tal vez sea inmortal”

Clausura (estado de completitud estética, a juicio del espectador): Se resuelven todos los enigmas narrativos, especialmente el relativo a Ben Quick y Clara Varner

Desenlace (conclusión de la historia en términos narrativos): Clara acepta a Ben por ser el primer hombre que se enfrenta a su padre (precisamente al rechazar su boda con ella)

Epílogo (apéndice como parte de los créditos finales): Los créditos no tienen ningún epílogo, pues ya se han resuelto todos los enigmas de las seis líneas narrativas

Conclusión

El final, en las versiones cinematográficas de la narrativa del Southern Gothic, tiene las siguientes características:

En la última secuencia se condensan todas las estrategias terminativas de la narración clásica, es decir, el desenlace secuencial, el cierre discursivo y la clausura del proyecto estético.

En síntesis, en las versiones cinematográficas del Gótico Sureño el final de la historia coincide con el final del discurso, tanto en el plano formal como en el plano del contenido, y eso confirma su naturaleza como películas pertenecientes al paradigma de la narrativa clásica.

