

# Literatura e

# imagen: leer ciudades

Recibido: 17/agosto/2015  
Aprobado: 2/octubre/2015

Carla Mariana Díaz Esqueda

en la **novela,**  
la **televisión**

y **el cine**

## Resumen

La lectura crítica de la imagen es tan útil y pertinente como la comprensión lectora de textos verbales. Más allá de los géneros tradicionales empleados en el análisis e interpretación del texto icónico-verbal, se propone apoyar la práctica docente con géneros audiovisuales de corta duración, pero con gran contenido semántico: el videoclip y los créditos iniciales en películas y teleseries ofrecen la ocasión para enriquecer la interpretación del texto literario desde su análisis temático, en cualquier semestre de TLRIID. Entre múltiples ejes de lectura, puede estudiarse el papel de la gran ciudad como espacio ideal de bonanza y desarrollo o como el infierno donde reinan la violencia y la falta de oportunidades. Novelas como *La Virgen de los sicarios* o *Ciudad de dios* ilustran las pocas posibilidades de desarrollo para los jóvenes de bajos recursos. Apoyan esta perspectiva los intro de algunas películas europeas. En contraste, videoclips musicales y teleseries estadounidenses reivindican a la metrópoli como el mejor de los mundos posibles.

**Palabras clave:** imagen, lectura, videoclip, créditos iniciales, intro, teleserie, cine, gran ciudad, juventud, desarrollo, pobreza, imperio, Latinoamérica.

tiempo  
de Filmoteca



Fotografía: Archivo Histórico Fotográfico del Colegio de Ciencias y Humanidades, S.C.I. 2014

El Canal Cultural de los Univ

**LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA EN EL BACHILLERATO****Abstract:**

*Critical reading of images can be as useful and relevant as reading comprehension. Beyond common types of documents to be analyzed and understood, short length audiovisual texts as a resource in course are suggested. Video clips and film or TV series opening credits can improve literary texts reading and interpretation in any high school level. Among several matters to be analyzed, major cities role, either as a development and prosperity place or as the violent and hostile space, seems to be interesting. Novels as *La Virgen de los sicarios*, by Fernando Vallejo, or *Cidade de Deus*, by Paulo Lins, illustrate poor young people's lack of opportunities and happiness, as well as the risk of working for organized crime. This situation can also be seen in some European films. In contrast, american video clips or TV series opening credits show big cities as the best place on earth.*

**Keywords:** *image, reading, video clip, opening credits, TV serie, film, motion picture, major city, youth, development, poverty, empire, Latin America.*

A lo largo de las últimas dos décadas del siglo xx se consolidó la imagen como transmisora de sentido; muchos de nosotros quizá asistimos al auge del videoclip, la sensación provocada por efectos especiales en ciertas producciones cinematográficas y la renovación de la teleserie principalmente estadounidense. Nuestra mirada avisada de docente que convive con jóvenes nacidos con el sigloxxi nos permitió comprender que la lectura crítica de la imagen es una competencia comunicativa y una enorme oportunidad de aprendizaje.

Así, en nuestro momento privilegiado contamos con diversos géneros dignos de ser contemplados en nuestra práctica docente para abordar temas y lograr aprendizajes de diversa índole. ¿Se aprende y se enseña a leer imágenes entonces? La comprensión lectora o alfabetización de la imagen permite la comparación entre una película y un texto literario; de acuerdo y sin mayor novedad. ¿Pero qué potencial se encuentra en otros géneros de corta duración, con recursos narrativos sintéticos y aglutinantes mecanismos de sentido?

En cuanto al videoclip, se destaca su valor comercial y de uso, pues es similar a la publicidad (pretende vender un álbum o canción, incluso la imagen de un grupo o solista; se inserta en determinados horarios; se dirige a un público específico, principalmente joven). También, lo caracteriza el hecho de que es creado para una canción ya existente; pretende reunir música, imágenes, notaciones gráficas, lenguaje verbal, ruido, silencio y, en algunas ocasiones, diálogos.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ana María Sedeño, "Videoclip musical: desarrollo industrial y últimas tendencias internacionales", en *Ciencias Sociales Online*, Chile, Universidad de Viña del Mar, disponible en: <[http://www.uvm.cl/csonline/2006\\_1/pdf/videoclip.pdf](http://www.uvm.cl/csonline/2006_1/pdf/videoclip.pdf)>.

## NOSOTROS

Por lo que se refiere a la teleserie y el cine, bastaría con limitarnos a la explotación de los créditos, o en su nombre más técnico, títulos de créditos iniciales, para lograr un propósito específico: formar espectadores, esto es, individuos que seleccionen a conciencia lo que consumen visualmente, su intelecto, su espíritu. En ciertos sitios de difusión de imágenes y videos, los créditos se encuentran bajo la denominación de *Intro* u *Opening*; en todo caso, hemos de saber que éste podría ser un subgénero que se ha estado desarrollando como un texto completo y autónomo desde hace tiempo. Visto de ese modo, esta fase de apertura de un documento más extenso tendría entonces una función sintética de representación y simbolización que genera expectativa en el espectador. En términos de la comprensión lectora de textos escritos, los créditos constituirían la etapa de hipótesis de prelectura; las preguntas clave cómo: ¿De qué tratará? o ¿qué puedo esperar de lo que estoy a punto de ver?, se muestran pertinentes cuando se quiere sensibilizar al espectador. Y en ese camino, no está de más obtener el beneficio complementario de disfrutar de una buena función.

Por otra parte, puesto que la lectura de textos literarios no dejará de formar parte de nuestras prioridades como profesores del Taller de Lectura, Redacción e Iniciación a la Investigación Documental del Colegio de Ciencias y Humanidades, se propone el uso de estos géneros para enriquecer la interpretación de textos literarios. La lectura temática se hace necesaria; pensemos en la figura de la gran ciudad, la cual presenta múltiples rostros; aquí nos contentamos con la ambivalencia contrastante: por un lado, la ciudad ideal, donde todos los sueños y apetitos pueden satisfacerse, y se asciende socialmente como si se estuviera escalando un rascacielos; por otra parte, la ciudad infernal, hostil, agresiva, corruptora y asesina, donde vale más no haber llegado o nacido.

## El punto de partida

Dado el abordaje por tema, el Círculo de lectores del cuarto semestre de TLRID representa una excelente oportunidad para la lectura de novelas centradas en la ciudad o que construyen con ella un aspecto de gran complejidad como si fuera otro personaje. Títulos como *La Virgen de los sicarios*, de Fernando Vallejo, o *Ciudad de dios*, de Paulo Lins, son pertinentes, pues, aunque con alternativas de solución diferentes, ambas obras presentan un ciclo de violencia exacerbada que desgraciadamente jóvenes de bajos recursos económicos encuentran y reproducen hasta el vértigo y la náusea. Dadas las escasas oportunidades de desarrollo, en particular en

América Latina, los protagonistas de estas historias viven en persecución constante; la ciudad, lugar que quizá a sus antepasados ofreció refugio y esperanzas, se muestra a los jóvenes con su más terrible rostro.

En el caso específico de la novela de Vallejo, se observa un Medellín de antaño, gracias a los recuerdos nostálgicos del narrador, un gramático culto, amargado, que a su regreso después de varios años no logra comprender tanta violencia ni adaptarse a ella, a pesar de que constantemente está tratando de descifrarla, traducirla a sus códigos, penetrar en sus entrañas. Fernando es el personaje maduro que ha viajado y compara el aquí y el allá; su ciudad se ha transformado en un monstruo de varias cabezas, las del engaño, la corrupción, la simulación, el robo, la violencia, las nulas posibilidades de desarrollo y la muerte, sobre todo para la gente joven. Alexis, su compañero, es el sicario que no llegará a sus 17 años porque, en una especie de determinismo, no tiene otra opción: nació para manejar armas con destreza, liquidar problemas ajenos, adquirir un poco de ropa de marca, comprar electrodomésticos a su madre y finalmente morir.

Los ciclos de violencia invaden las grandes ciudades de Latinoamérica y parecen no tener fin; algo similar se observa en *Ciudad de dios*, aunque ahí la gran diferencia es que hay jóvenes con proyectos de vida que los harán desear salir del remolino fangoso que produce la corriente: el arte, la fotografía, el fotoperiodismo son formas de estar inmerso en la violencia sin ser violento.

## La ciudad en el videoclip

Consideremos por un momento, la imagen que de las grandes ciudades (estadounidenses, por supuesto) nos pretende mostrar el videoclip de música pop. El referente cultural más emblemático es Nueva York. En 1999 el dúo británico *Pet Shop Boys* lanzó *New York City Boy*, canción que promueve a la ciudad como el mejor lugar de entretenimiento: “you’re a New York City boy / so young, so run / into New York City / New York City boy / you’ll never have a bored day / cause you’re a New York City boy...” El clip inicia con la imagen de un adolescente, quien, aburrido, escucha un llamado especial, y sale a pasear por la ciudad de sus sueños, pues en este lugar todo se vale, todo es agradable; el ambiente es dinámico, intenso, pero seguro. Vistas panorámicas de la urbe, tanto de día como de noche; puentes que atravesar hacia el sitio ideal; coloridas imágenes; avenidas; luces; gente bailando, sonriendo...La constante imagen de

## NOSOTROS

la bandera estadounidense, tanto en la habitación del joven como en la ciudad entera, nos obliga a recordar en qué país se está, a pesar de la idea reiterativa de la ciudad cosmopolita, abierta y amigable.

Sin embargo, el joven no pertenece a este mundo esencialmente adulto; se trata de una prolepsis: ésta es la vida que tendrá cuando crezca... porque crecerá, se desarrollará, y cuando cumpla con sus obligaciones de productividad, accederá a esta diversión.

Otro clip de este estilo, en el cual se hace propaganda cultural a favor de la tierra de las oportunidades, es el correspondiente al tema *Empire State of Mind*, interpretado por Alicia Keys y otros. Aquí todos los sueños se vuelven realidad, y la ciudad es de los jóvenes.

El docente tiene, pues, bastante material para leer de manera crítica mensajes con gran carga ideológica. Y si gusta de las drásticas diferencias, se tiene la opción de confrontar estas producciones con los clips correspondientes a *Un gran circo*, de *Maldita vecindad* y *los hijos del quinto patio*, o *Alármala de tos*, interpretada por *Café Tacvba*.



Fotografía: Archivo Histórico Fotográfico del Colegio de Ciencias y Humanidades, S.C.I. 2014

# La ciudad en el cine

Volviendo a los textos de partida, los planteamientos centrales de *La Virgen de los sicarios* y *Ciudad de dios* se ven reforzados con la ayuda de géneros audiovisuales como el cine; sin embargo, debido al reducido tiempo con el que se cuenta para realizar actividades académicas con los jóvenes, y sólo a manera de iniciación en la lectura de la imagen, los créditos iniciales son de gran riqueza semántica y generan interesantes asociaciones en el mundo valórico del estudiante bachiller.

Películas como *Trainspotting* (Gran Bretaña, 1995) y *La Haine* (Francia, 1996) muestran que los problemas de integración y pérdida de sueños no son exclusivos del tercer mundo. En la película británica, desde las primeras escenas, se construye una metáfora: en la vida, como en el fútbol, se ciñe uno a las reglas o se juega sucio. El protagonista, adicto a la heroína, prefiere lo segundo; de este modo ve su calidad de vida menguar: el joven y sus amigos se hallan constantemente perseguidos por los aparatos reguladores de la sociedad y por sus propios demonios: la vida aparentemente les da a elegir entre múltiples opciones, desde la familia y los amigos hasta la carrera y el empleo; todo puede escogerse... Sin embargo, el personaje principal se percata del artificio detrás de esta ilusión y decide no elegir para perderse en el otro

artificio igualmente dañino de las adicciones. ¿Qué tan cierto es que en esta vida se tiene lo que uno verdaderamente elige?

En la película francesa, el problema es más complejo porque involucra cuestiones raciales y marginación social. Tras una serie de disturbios en los suburbios pobres de París, tres jóvenes (uno de raza negra, otro de origen árabe y un judío) emprenden un viaje en tren hacia la gran ciudad en cuya entrada se aprecia un mensaje que no parece estar dirigido a ellos: “El mundo les pertenece”. En efecto, el mundo no es de ellos, ni el desarrollo ni la felicidad: en un contexto violento en donde la policía es tan peligrosa como el peor delincuente, se puede perder fácilmente el futuro y la vida por un error. Los créditos iniciales de *La Haine* muestran imágenes reales de los enfrentamientos entre jóvenes de barrio, en su mayoría hijos de migrantes, y la policía, la cual utiliza toda su fuerza para apaciguar una rebeldía que no se explica a fondo sino después de presenciar el modo de vida, costumbres, expectativas y sueños rotos de un joven marginado común.

¿Y en América Latina? Uno de los mejores ejemplos de la hostilidad hacia los jóvenes en una ciudad es la película homónima de la novela *Ciudad de dios*. En los créditos iniciales se observa a un pollo destinado a convertirse en alimento; se aprecia el festín que está por comenzar, el ritual de preparación con utensilios rudimentarios en las azoteas y callejones de alguna favela de Río de Janeiro. El animal, al ver lo que le espera, escapa; enseguida, una banda de jóvenes delincuentes encabezados por Zé Pequeno va tras el ave con pistola en mano y termina en una peculiar persecución. Estos jóvenes han pasado de víctimas a depredadores y verdugos; ya las desigualdades y la pobreza hicieron su labor. Al final de toda la escena, que se desarrolla al ritmo de música típica, el pollo desemboca en una calle donde se encontrará atrapado entre dos fuegos: el de los jóvenes delincuentes y el de la policía. Como esta presa, el joven aspirante a fotógrafo que ha logrado salvarse de las redes del crimen, también se encuentra en el lugar, y se escuchan sus pensamientos: “Una fotografía podría cambiar mi vida, pero en la Ciudad de dios si huyes te agarran; y si te quedas, también”<sup>2</sup>. ¿Entonces qué opciones tiene?



Fotografía: Archivo Histórico Fotográfico del Colegio de Ciencias y Humanidades, S.C.I. 2014

<sup>2</sup> *City of God, Chase the Chicken*, disponible en: <[www.youtube.com/watch?v=RoNATPsOsZk](http://www.youtube.com/watch?v=RoNATPsOsZk)>. La traducción es mía.

# La ciudad en la teleserie

Para volver a los contrastes y sin perder de vista la lectura crítica de la imagen, revisemos qué ventajas didácticas pueden encontrarse en los créditos iniciales de algunas teleseries estadounidenses cuya acción se sitúa en las principales ciudades del llamado imperio posmoderno. Se vio que con el videoclip de música pop, la ciudad es fuente inagotable de diversión y crecimiento, entendido desde la óptica capitalista. En la teleserie, la impresión es también benévola y generosa, pues la ciudad abre los brazos a los desprotegidos que llegan a refugiarse en su regazo: se trata del ideal norteamericano construido durante todo el siglo xx. Pero curiosamente, hay diferencias relevantes en este tipo de producción: en dos de estas teleseries (*Boardwalk Empire* y *Mad Men*) se presentan, en un mundo esencialmente masculino, personajes de otra época (años 20 y 60, respectivamente) en una aparente prosperidad, son hombres maduros (finalmente, no tan jóvenes como los protagonistas de los textos literarios o de las películas europeas) que ya están cosechando sus éxitos, que ya disfrutaban del triunfo tras un largo esfuerzo.

*Boardwalk Empire* narra los inicios del contrabando de alcohol (y, posteriormente, otros estimulantes); los créditos exponen a un hombre frente al mar sopesando sus diversas posibilidades de triunfo. Se desata una tormenta que le muestra, cual rayo, los riesgos y las ventajas de sus proyectos. El mar agitado rompe algunas botellas de su cargamento de alcohol; son sólo daños colaterales, pues al calmarse la tormenta, el mismo mar deposita a sus pies botellas intactas. Las cuantiosas ganancias se reflejan en su elegante atuendo, su cigarra de oro y sus ojos brillantes. Al final, el protagonista camina hacia el centro de Atlantic City, la cual aparece en una panorámica iluminada por un dorado sol.

En *Mad Men* hay matices: un publicista, tras haber escalado hacia el éxito, cae vertiginosamente por los edificios de la gran ciudad, mientras, se ve pasar imágenes relacionadas con sus campañas mercadotécnicas y su



Fotografía: Archivo Histórico Fotográfico del Colegio de Ciencias y Humanidades, S.C.I. 2014

vida personal: alcohol, cigarrillos y mujeres. Él y su equipo son creadores de ilusiones, pero no están a salvo de la debacle, de la desilusión.

Una tercera propuesta en cuanto a teleserie sería *Sex and the City*, ubicada en una década muy cercana (años 90), en la cual se desenvuelven mujeres que buscan dar sentido a la equidad de género en una ciudad cosmopolita; todo ahí es ideal: las situaciones, la gente, la vida. Se camina por las calles de la urbe como se caminaría por una pasarela hasta que la realidad, en forma de autobús, interrumpe la perfecta danza, mancha el impecable vestido, borra la blanca sonrisa.

Nuevamente se tiene una visión muy diferente de la ciudad; los personajes de estas series han podido rebasar la adolescencia, dedicarse a una profesión, adquirir bienes, abrirse paso desde lo que marcan los estándares de progreso de su sociedad, pero, ¿qué hay de lo que ofrece la literatura de los países de la periferia? y ¿qué significan, pues, estas maneras diametralmente opuestas de presentar lo que una ciudad ofrece a cada quien?

En el contexto escolar, el objetivo de identificar estos contrastes en documentos audiovisuales de consumo cotidiano es demostrar al estudiante que todo se lee, y si se puede a profundidad, mejor; lo cual no significaría perder de vista el propósito inicial de entretenimiento. Estas creaciones poseen cualidades artísticas y de producción, dignas de ser apreciadas y reconocidas. Conviene, además, que un joven que se desenvuelve en una ciudad como la nuestra o su área metropolitana conozca las opciones de vida que se les han presentado a personajes de ficción, porque a veces resulta que la realidad se equipara a la ficción en un terrorífico estado de cosas: algunos mexicanos, si bien logran concluir sus estudios, obtener un empleo gratificante, vivir de sus ingresos y ejercer obedeciendo a principios de honestidad y compromiso con su sociedad, pierden su empleo o mueren precisamente por hacer honor a su profesión.

## NOSOTROS

De cualquier modo, es deseable que nuestros estudiantes, a quienes pretendemos formar con aprendizajes diversos, actitudinales entre ellos, aspiren a ensanchar horizontes, a contemplar su espacio desde pequeñas y grandes cimas, en panorámica, y a combatir el ambiente hostil que se les presenta con sensibilidad, responsabilidad, conocimientos y habilidades para leer el mundo.

La propuesta aquí esbozada tan sólo respondería a ligeras inquietudes relacionadas con la alfabetización de la imagen y la formación de lectores, pero simultáneamente se presenta la posibilidad de explorar alternativas para la formación de espectadores críticos, que cuidan lo que consumen y lo aprovechan para construir sentido en la interpretación de diversas realidades. “Aprender a ser” se renueva constantemente, gracias al arte, la tecnología, la comunicación; enseñar a ser actualiza nuestra labor como docentes: nunca estaremos de más.

[www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/asedeno.html](http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/asedeno.html)], consultado el 28 de mayo de 2015.

Konigsberg, Ira, *Diccionario técnico Akal de cine*, Madrid, Akal, 2004, disponible en: <<http://es.slideshare.net/suovil/000-diccionario-tecnico-akal-de-cine>>, consultado el 22 de marzo de 2015.

## Videografía

*Alármala de tos*, disponible en: <[www.youtube.com/watch?v=zI3oooLM9R8](http://www.youtube.com/watch?v=zI3oooLM9R8)>, consultado el 28 de junio de 2015.

*Boardwalk Empire Intro*, disponible en: <[www.youtube.com/watch?v=d2y0IrvPnpU](http://www.youtube.com/watch?v=d2y0IrvPnpU)>, consultado el 25 de mayo de 2014.

*City of God, Chase the Chicken*, disponible en: <[www.youtube.com/watch?v=RoNATPsOsZk](http://www.youtube.com/watch?v=RoNATPsOsZk)>, consultado el 2 de abril de 2014.

*Choose Life*, disponible en: <[www.youtube.com/watch?v=RC5zRvqnRm8](http://www.youtube.com/watch?v=RC5zRvqnRm8)>, consultado el 2 de abril de 2014.

*Empire State of Mind*, disponible en: <[www.youtube.com/watch?v=z4tqij8zsOU](http://www.youtube.com/watch?v=z4tqij8zsOU)>, consultado el 2 de julio de 2015.

*La Haine, intro*, disponible en: <[www.youtube.com/watch?v=Uz9vgtXq\\_Hs](http://www.youtube.com/watch?v=Uz9vgtXq_Hs)>, consultado el 2 de abril de 2014.

*Mad Men Opening Credits*, disponible en: <[www.youtube.com/watch?v=WcRr-Fb5xQo](http://www.youtube.com/watch?v=WcRr-Fb5xQo)>, consultado el 10 de junio de 2014.

*New York City Boy*, disponible en: <[www.youtube.com/watch?v=4SWYZK-c3nQ](http://www.youtube.com/watch?v=4SWYZK-c3nQ)>, consultado el 23 de julio de 2015.

*Sex and the City, intro*, disponible en: <[www.youtube.com/watch?v=pJQQiqRlPm](http://www.youtube.com/watch?v=pJQQiqRlPm)>, consultado el 25 de mayo de 2014.

*Un gran circo*, disponible en: <[www.youtube.com/watch?v=59u2p0HdwpA](http://www.youtube.com/watch?v=59u2p0HdwpA)>, consultado el 10 de agosto de 2015.

## Referencias

Labaig, Fernando, “Acerca de los títulos de crédito”, en *Paperback*, núm. 4, 2004, disponible en: <<http://www.paperback.es/articulos/labaig/creditos.pdf>>, consultado el 15 de junio de 2014.

Sedeño, Ana María, “Videoclip musical: desarrollo industrial y últimas tendencias internacionales”, en *Ciencias Sociales Online*, Vol. III, núm. I, Chile, Universidad de Viña del Mar, 2006, págs. 47 al 57, disponible en: <[http://www.uvm.cl/csonline/2006\\_1/pdf/videoclip.pdf](http://www.uvm.cl/csonline/2006_1/pdf/videoclip.pdf)>, consultado el 25 de mayo de 2015.

-----, “Narración y descripción en el videoclip musical”, en *Razón y palabra*, núm. 56, abril-mayo 2007, disponible en: <<http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n56/asedeno.html>>, consultado el 28 de mayo de 2015.