

Cuando la distopía nos alcance. La semiosis compleja en el cine de ciencia ficción

De Óscar Treviño o una mirada al espejo en el segundo milenio

María Eugenia Flores Treviño

ORCID: 0000-0001-7664-6674

Universidad Autónoma de Nuevo León

maria.florestr@uanl.edu.mx

86

Resumen

El presente texto reseña una obra que analiza el cine distópico contemporáneo a través de la teoría semiótica de Luri Lotman, quien concibe los textos culturales como espejos que reflejan y multiplican significados. Se realiza un análisis transdisciplinar del cine de ciencia ficción, destacando su complejidad al articular lo visual, verbal y simbólico-cultural. Se estudian las tensiones entre utopía, utilizando la epistemología y la semiótica de la cultura como ejes teóricos. A lo largo de cuatro años de investigación, se seleccionó un corpus de filmes representativos que abordan múltiples dimensiones de la realidad: globales, locales y subjetivas. Respaldada por un grupo científico de la ENAH, la obra presenta metodologías innovadoras para la interpretación de narrativas cinematográficas, mostrando cómo el cine distópico no solo refleja la sociedad actual, sino que también distorsiona sus realidades, revelando profundas problemáticas sociales y proponiendo una crítica compleja y reflexiva del mundo contemporáneo.

Palabras clave:

Cine distópico,
Semiótica,
Transdisciplinar,
Utopía y distopía,
Narrativas
cinematográficas.

Abstract

This text reviews a work that analyzes contemporary dystopian cinema through the semiotic theory of Luri Lotman, who conceives cultural texts as mirrors that reflect and multiply meanings. A transdisciplinary analysis of science fiction cinema is carried out, highlighting its complexity in articulating the visual, verbal and symbolic-cultural. The tensions between utopia and dystopia are studied, using the epistemology and semiotics of culture as theoretical axes. Over four years of research, a corpus of representative films was selected that address multiple dimensions of reality: global, local and subjective. Supported by a scientific group from the ENAH, the work presents innovative methodologies for the interpretation of cinematic narratives, showing how dystopian cinema not only reflects today's society, but also distorts its realities, revealing deep social problems and proposing a complex and reflective critique of the contemporary world.

Key words:

Dystopian cinema,
Semiotics,
Transdisciplinary,
Utopia and
dystopia,
Cinematographic
narratives.

[Por]que la ficción produce realidad y la realidad cada vez es más ficcional, [por]que el caos tiene un propósito en todo proceso natural y social, incluso en este escenario distópico que vivimos.

(Treviño, 2024:17).

La ciencia ficción es un género alegórico. Los espectadores disfrutamos su naturaleza oracular con una mezcla de asombro y temor. Y en esta inmersión en un tiempo fuera del tiempo, nos preguntamos: ¿El futuro de toda tecnología será siempre distópico? ¿Las utopías siempre terminan siendo excepcionales, inverosímiles o incluso amenazadoras?

(Zavala, 2024:19).

Nuestra analogía sobre la distopía fílmica y el reflejo especular cinematográfico de este milenio indicado en el título de esta reseña se sustenta en las teorías del científico ruso, el semiótico Luri Lotman, quien en su magna obra ("La semiosfera I") asevera que:

“Del mismo modo que un rostro, al tiempo que se refleja enteramente en un espejo, se refleja también en cada uno de sus pedazos, que, de esa manera, resultan tanto parte del espejo entero como algo semejante a éste, en el mecanismo semiótico total el texto aislado es isomorfo [semejante en forma] desde determinados puntos de vista a todo el mundo textual, y existe un claro paralelismo entre la conciencia individual, el texto y la cultura en su conjunto.[...] Del mismo modo que el objeto reflejado en el espejo genera cientos de reflejos en sus pedazos, el mensaje introducido en la estructura semiótica total se multiplica en niveles más bajos. El sistema es capaz de convertir el texto en una avalancha de textos.”

(Lotman, 1996:18)

En la mente de quien esto escribe la similitud se generó, porque eso ocurre cuando leemos esta obra; cada filme, cada sentido del texto abordado, se multiplica y surgen muchos más, desmenuzados de la mano del autor...pero esos otros textos también, como el original, nos reflejan, reflejan nuestro mundo.

Nos apoyamos en Lotman cuando enuncia:

“Entre los recursos de la creación de subtextos locales con estructura duplicada en las artes representativas, ocupa un puesto esencial el motivo del espejo en la pintura y la cinematografía”

(Lotman, 1996:72)

La obra que hoy nos ocupa reseñar se enfoca en el estudio del séptimo arte, con una mirada audaz, múltiple, transdisciplinar. Y no podía ser de otra manera, porque este tipo de discurso, el cinematográfico, demanda de un significativo esfuerzo y un complejo abordaje, por su multimodalidad. Se trata de estudiar no sólo lo verbal no sólo lo visual, sino también lo simbólico-cultural.

El texto nos recibe con una sugerente portada que nos invita a recordar que en este siglo compartimos la aldea global mediante la inteligencia artificial, las mediaciones y el incierto y delicado manejo de las tecnologías de la información y la comunicación, y también, entre páginas, con una dedicatoria al equipo de soporte humano y emocional del autor: su familia.

Para el corpus de esta investigación realizada a lo largo de 4 años, el autor eligió varios filmes representativos de los conflictos de nuestra época, pero donde también están representados los ejes epistemológicos de los estudios transdisciplinares, pues en ellos:

- Los niveles de realidad del objeto: las dimensiones global, regional, nacional, local, lo macro, lo micro.
- Los niveles de realidad del sujeto: las distintas formas de percepción que se configuran en la subjetividad, en la transdimensionalidad del sujeto.
- La relación sujeto - objeto que es recursiva, todo lo subjetivo es objetivo y viceversa.
- El sujeto y el objeto ligados a la transdimensionalidad, la transrealidad, la transsubjetividad.
- El tercer incluido y el tercer oculto: presentes en el paso de los niveles de realidad del objeto y los niveles de percepción del sujeto; donde juegan un papel medular los niveles de realidad, los procesos dialógicos.

El índice informa que está compuesto de cinco capítulos en los que Óscar Treviño nos conduce desde los capítulos 1 y 2, a través de las corrientes del pensamiento occidental, de la patrística en la cual -entre otros- Tomás Moro busca la utopía, y también nos guía por el giro disruptivo que representó la ciencia ficción. Luego describe las tensiones existentes entre lo utópico y distópico en la construcción de este tipo de discurso artístico, para lo cual echa mano -no podría ser de otra manera- de la perspectiva científica transdisciplinar.

En los capítulos 3 al 5 el autor, mediante acertados diseños teórico-metodológicos, expone para el público interesado y especializado, modelos de aproximación para la interpretación de la estructura, la narrativa fílmica y la edificación del sentido de su objeto de estudio. Termina su trabajo mediante un aporte que revela cuáles son los beneficios científicos de la aproximación desde la semiótica de la cultura para el estudio del cine de ciencia ficción.

Aderezada con un prólogo escrito por el Dr. Lauro Zavala, esta obra se engalana y ofrece a su público lector el disfrute del texto del maestro, quien desmenuza con sus aportes el contenido. Igualmente, cobijada por un acreditado grupo científico transdisciplinar radicado en la Escuela Nacio-

nal de Antropología e Historia –y con una sucursal en el noreste mexicano: la Red Interdisciplinaria de Estudios del Lenguaje– que cultiva los estudios del Análisis del Discurso y la Semiótica de la Cultura, desde este enfoque.

Para ir cerrando este comentario, hacemos nuestras las palabras del Dr. Zavala:

[...] el interés de este trabajo es múltiple, pues plantea respuestas a preguntas de carácter teórico e histórico, y formula propuestas de naturaleza epistemológica y analítica, recurriendo a componentes de la transdisciplina, la teoría de la complejidad y la semiótica de la cultura. La ciencia ficción seguirá interrogándonos desde la pantalla, mientras nosotros establecemos metodologías de análisis que nos llevan a descubrir subtextos implícitos. En la tensión recursiva, la epistemología es una herramienta para acceder a la distopía revelada.

(Zavala, 2024:21)

Finalmente, añadimos con Lotman que, aunque el espejo duplica, como intertexto la realidad:

“ Sin embargo, el espejo también puede desempeñar otro papel: al duplicar, desfigura, y con esa desfiguración pone al descubierto que la representación, que parece «natural», es una proyección que lleva dentro de sí un determinado lenguaje de modelización ”

(Lotman, 1996:73)

Y que, los matices o ángulos del reflejo, pueden producir una violenta deformación del objeto reflejado. Para ello, nos recuerda Lotman baste recordar la abundante:

“ Mitología literaria de los reflejos en el espejo y del otro lado del espejo(...), cuyas raíces se remontan a las ideas arcaicas sobre el espejo como ventana a otro mundo ”

(Lotman, 1996:73)

El libro nos ofrece la oportunidad de atisbar el reflejo distorsionado de una realidad distópica, no lejana a nosotros, bajo la guía pedagógica e investigadora de su autor.

Referencias

Lotman, I. (1996). La Semiosfera I. Semiótica de la cultura y el texto. Madrid: Cátedra.

Treviño, O. A. (2024). Cuando la distopía nos alcance: La semiosis compleja del cine de ciencia ficción. Buenos Aires: Editorial SB.

Dra. María Eugenia Flores Treviño

Doctora en Humanidades y Artes (UAZ). Investiga: Pragmática, Análisis del Discurso y Competencia Comunicativa del Español. Profesora Titular B, Subdirectora del área de Estudios de Posgrado (2009-2013; 2015-2018; 2020-2022), Coordinadora de Investigación de la Facultad de Filosofía y Letras (2019-2022), UANL, México. Obtuvo el Reconocimiento al Perfil Deseable por el Programa de Desarrollo Profesional Docente para la Educación de tipo Superior (2004 -2023). Perteneció al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Nivel II. Actual Presidenta de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, Vicepresidenta (2020-2023), y Delegada ALED por México (2015-2019). En Dirección individualizada: tiene 11 tesis doctorales, 5 de licenciatura y 22 de maestría. Tiene 15 libros publicados (3 como autora, 5 en co-autoría, 1 como coordinadora 5 como co-editora y 1 como compiladora) sobre temas como persuasión, función poética del lenguaje, enseñanza del Español como LM/LE, Análisis del discurso, discurso y género, discurso y educación. Coordinadora invitada para editar número especial en Alere (UNEMAT), Textos en Proceso (US/SU/UBA) y Oxímora. Revista de ética y política (UAB). Perteneció a los proyectos internacionales de Investigación PRESEEA (U. de Alcalá), AMERESCO (U. de Valencia) y al proyecto binacional "Descortesía y evaluación en comportamientos verbales sexistas dentro de las culturas rioplatense y mexicana" con la U. de Río Cuarto, Argentina.