

La poética de Capitu: Diálogos intersemióticos

The poetry of Capitu: Intersemiotic dialogues

Oscar Fabian Gutierrez e Angela Guida*

Resumen: Capitu, es una adaptación televisiva, de la obra literaria escrita por Machado de Assis, "Dom Casmurro", una de las características de esta producción televisiva es su carácter híbrido, ya que su relato se compone de diferentes sistemas de signos, siendo Capitu, una miniserie que posibilita el análisis de su narrativa desde un diálogo intersemiótico y de interartes, debido a la integración de diferentes manifestaciones artísticas propuesta por el director Luiz Fernando Carvalho, para el desarrollo del presente artículo abordamos diferentes teóricos del lenguaje audiovisual, con el fin de abordar la relación entre literatura y el lenguaje audiovisual, destacando sus diferentes componentes narrativos que hacen que se considere Capitu como una obra independiente de la obra literaria, por ende abordamos este trabajo desde diferentes teóricos del cine, con el fin de realizar una reflexión que permita destacar el carácter híbrido de Capitu, ya que más que una adaptación de una obra literaria, es una interpretación del romance elaborada por el director, siendo un trabajo autónomo y legítimo del romance.

Palabras clave: Adaptación. Capitu. Narrativa híbrida.

Abstract: *Capitu, is a television adaptation of the literary work written by Machado de Assis, "Dom Casmurro", one of the characteristics of this television production is its hybrid character, since its story is composed of different systems of signs, being Capitu, a mini-series that makes possible the analysis of his narrative from an intersemiotic dialogue and dialogues, due to the*

* Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

integration of different artist manifestations proposed by the director Luiz Fernando Carvalho, for the development of this article we approach different audiovisual language theorists, in order to address the relationship between literature and audiovisual language, highlighting its different narrative components that make Capitu considered as an independent work of the literary work, therefore we address this work from different cinema theorists, in order to make a reflection that allows highlight the hybrid nature of Capitu, as more than an adaptation of a literary work, it is an interpretation of the romance elaborated by the director, being an autonomous and legitimate work of romance.

Keywords: *Adaptation. Capitu. Hybrid narrative.*

Introducción

Além de fundar a narrativa, a linguagem é também o instrumento que, com seu rigor, desorganiza um outro rigor: o das verdades pensadas como irremovíveis.

(Luiz Fernando de Carvalho)

En el presente artículo resaltaremos el carácter híbrido de Capitu, ya que es una producción audiovisual que se caracteriza por tener diferentes manifestaciones artísticas a lo largo de su narrativa, el teatro, la literatura, la ópera, son algunos de los complementos narrativos que posee Capitu, por lo tanto se le considera como una obra legítima e independiente de la obra literaria.

La adaptación de los textos literarios, sobretudo, aquellos que son considerados como clásicos de la literatura, son, todavía, un problema, una vez que hay quien cubre fidelidad al dicho texto original. Cuando ese cobro llega, digamos un público, pone el asunto, pero en el caso de la fidelidad, viene por parte de especialistas, como es el caso de las críticas recibidas al director Luiz Fernando Carvalho, al producir una de las poéticas miniseries exhibidas por el canal de televisión –Capitu, (2008), una miniserie inspirada en el famoso romance de Machado de Assis - Dom Casmurro. Leonardo Francisco Soares (2018), profesor de la Universidad Federal de Uberlândia, destaca en el artículo “De las relaciones peligrosas entre literatura y cinema”, fue por escritor y

guionista de cinema,- Diogo Mainardi asocio a Luiz Fernando de Carvalho a Escobar, trayendo el tono de la cuestión de la supuesta infidelidad del amigo de Betinho.

Dom Casmurro, es una obra literaria, en donde su historia también puede ser conocida desde la televisión, siendo un ejemplo acerca del diálogo existente entre la literatura y las plataformas contemporáneas y tecnológicas de expresión artística, puesto que la narrativa de esta obra literaria dentro de la televisión es narrada desde una puesta en escena teatral.

Por medio de esta interacción y proceso de dialogo, en donde la literatura se adapta a otras artes, en el caso de Dom Casmurro, a las nuevas midias, transformando su narrativa, que se da ya no solo desde la escritura sino desde el medio visual y escrito, lo cual permite que la historia de Dom Casmurro, llamada Capitu en la televisión, perdure un poco más en el imaginario colectivo entendiendo que la televisión es un producto de la industria cultural y hace parte de la cultura de massa, teniendo la posibilidad de legar a un público más versátil y diverso, siendo Capitu una miniserie que tiene como texto base la literatura, la cual dialoga con otros campos inter y trasndisciplinarios, es decir con el teatro, imágenes en movimiento y sonido, gracias a un proceso de adaptación, es decir en donde se lleva a la pantalla los relatos literarios, creando una nueva versión de la historia, sin perder el hilo conductor de la historia original, teniendo cierto grado de fidelidad con la obra literaria. “Many commentators have focused on the process of the transference from novel to film, where often a well-known work of great literature is adapted for the cinema and expectations about the “fidelity” of the screen version come to the fore” (WHELEHAN, 1999, p 3)¹.

La literatura en la televisión

La creación literaria desde la imagen, permite una aproximación de la literatura con el videoarte, en el caso de la miniserie Capitu, la narración audiovisual de “Dom Casmurro”, es elaborada desde imágenes poéticas,

¹ Muchos comentaristas tienen como foco de transferencia de los romances para el cinema, donde muchas veces una obra famosa y conocida, es adaptada para el cinema y las expectativas sobre “fidelidad” de la versión para el cinema pasan a un primer plano. (Traducción propia).

debido a los elementos narrativos con los que se realizó su producción audiovisual. Las imágenes presentadas en la miniserie son poéticas debido al espacio en que se desenvuelve el relato, pues al ser filmada en un teatro, se toman elementos narrativos de este arte para el desenvolvimiento de la misma, puesto que la escenografía, el vestuario, el maquillaje y la actuación de los personajes son propios del arte teatral.

La televisión es la mídia en que se desarrolla el relato de Capitu, por lo tanto las diferentes manifestaciones artísticas, los diferentes sistemas de signos que implementa el director deben adecuarse al formato televisivo, es decir, cada componente narrativo debe adaptarse al lenguaje audiovisual, en este sentido, notamos como desde el lenguaje audiovisual es posible la incorporación de otras artes. “Outros teóricos e cineastas proclamam com orgulho os veículos do cinema com as demais artes” (STAM, 2003, P 49).

El teatro como espacio y ambientación de la miniserie, permite crear un relato poético a partir de elementos propios del teatro, puesto que el relato es construido desde los recuerdos de Bento, lo cual hace que el espectador visualice lo que el narrador desee, en este caso el narrador también es el protagonista de la historia, por lo tanto el relata desde su perspectiva, perdiendo en la narración la objetividad, ya que se encuentra influenciado por una carga de emociones que no permite realizar el ejercicio narrativo desde la imparcialidad.

Imagine-se o espectador dentro da cabeça de um personagem. Por trás dos olhos de um personagem, vendo exatamente as coisas que ele vê. Ou mais exatamente, vendo as coisas assim como ele vê. Vendo ao mesmo tempo como o ponto de vista dele, do personagem, e com o seu próprio, o do espectador, pessoa que pensa e sente diferente, mas naquele instante vê igual. (AVELLAR, 1982, p 14)².

En el primer capítulo de la miniserie, el televidente tiene la posibilidad de visualizar una ciudad moderna, en la que se puede percibir un tren que atraviesa la ciudad, tren en el que se encuentra el protagonista y narrador de la

² Imagínese el espectador dentro de la cabeza de un personaje. Detrás de los ojos de un personaje, viendo exactamente las cosas que él ve. O más exactamente, viendo las cosas como él mismo la ve. Viendo al mismo tiempo el punto de vista del personaje, y con su propio, el del espectador, persona que piensa y siente distinto, pero que en aquel momento ven igual. (Traducción propia).

historia, desde la panorámica es evidente que el inicio de esta historia se desenvuelve en una ciudad contemporánea y se refuerza mucho más este ambiente con la ayuda una música al estilo rock, lo cual permite evidenciar la importancia de la música y el sonido en las adaptaciones audiovisuales, ya que le brinda determinada estética a las imágenes en movimiento. Sin embargo este clima de ciudad contemporánea hace una ruptura cuando la siguiente escena se desarrolla dentro del vagón del tren, pues la escena se torna un poco más poética, ya que contiene elementos que transforman la ambientación, como es una música instrumental, la cual permite que la escena consiga una tonalidad de poética y nostalgia.

La *voz en off*, en la que se presenta la voz de una persona que no se encuentra visualmente, es decir esta fuera de los planos y del lente de la cámara, esta técnica presentada al inicio de la miniserie realiza la introducción de la historia, pues las palabras de la *voz en off* se plasman en las imágenes, en forma de dictado, ya que cada palabra pronunciada es escrita en la pantalla.

Son diferentes elementos los que se presentan en la narrativa, sin embargo cada uno de ellos se debe adecuar al formato televisivo, en este sentido el lenguaje audiovisual muestra su versatilidad y capacidad de incorporación de diferentes manifestaciones del arte, ya que cada arte debe adecuarse al lenguaje televisivo, como es el teatro, espacio en que se desenvuelve la historia de Bento, el teatro es el espacio narrativo en que transcurre toda la historia, pero debe adaptarse a la mídia televisiva, creando un formato televisivo conocido como teleteatro, el cual posibilita la integración de artes como la ópera, la música y la danza.

Metz descreve a configuração de códigos específicos e não específicos como um conjunto de círculos concêntricos, em uma abordagem diferencial a especificidade. Os códigos variam desde os muitos específicos os do círculo interior, como, por exemplo, os relacionados a definição do cinema como meio que utiliza imagens múltiplas em movimento-códigos dos movimentos de câmera, da decupagem clássica etc. (STAM, 2006, p 140)³.

³ Metz describe la configuración de los códigos específicos en específicos como un conjunto de círculos concéntricos, en un abordaje diferencial la especificidad. Los códigos varían desde los muchos específicos y los del círculo interior, como por ejemplo, los relacionados a la definición

Dentro de la narrativa se implementan recursos metafóricos como elementos que ayudan a construir la narrativa de la miniserie, uno de ellos es al inicio de la miniserie en donde se visualiza un tren entrando a un túnel, en la sociedad un túnel tiene como función comunicar dos puntos de manera lineal, en el caso de Capitu, el túnel sirve para conectar al espectador con la mete de Bento, ya que el tren entra al túnel antes de iniciar la historia de Bento, es decir, que el recorrido que realiza el tren es el recorrido que realizamos por la mente del protagonista, pues cabe recordar que no solo es el protagonista, sino el narrador y el recorrido que realiza el tren, se puede considerar como una analogía del recorrido que se realiza en la mente de Bento, buscando sus recuerdos para poder narrar el relato. Los paisajes que atraviesa el ten son imágenes que se presentan a color y otras veces a blanco y negro, siendo una similitud acerca de la vida, la cual tiene días grises y coloridos.

Dentro del vagón del tren se encuentra Bento acompañado de un joven que le recita unos versos, los cuales se encuentran junto con más pasajeros, quienes tienen un vestuario diferente, pues la ropa de los pasajeros es de una época mucho más contemporánea, mientras que Bento y el joven escritor, contaban con una vestimenta más de época, siendo el vagón un espacio de encuentro entre el presente y el pasado.

El joven que estaba leyendo los versos para el protagonista sale del tren y empieza a decir en voz alta “Dom Casmurro” en repetidas ocasiones, recordándonos de alguna manera que la historia que estamos por conocer en la miniserie tiene un texto base llamado “Dom Casmurro”, y lo que estamos próximo a observar es un diálogo entre la literatura y la televisión, apoyados en el lenguaje teatral, lo cual permite realizar una reconfiguración narrativa literaria para el medio audiovisual, en un proceso de reconstrucción de las dimensiones literarias llevadas a la televisión, debido a las literaturas modernas y su relación con otras artes tiene la posibilidad de relacionarse con otros lenguajes, siendo en este caso el lenguaje audiovisual, el cual cuenta con un equipo técnico y de producción encargado de la creación narrativa.

del cinema como medio que utiliza múltiples imágenes en movimientos – códigos de los movimientos de cámara, de la de capacitación clásica etc.(Traducción propia).

El espacio teatral de la narrativa

Como ya se ha mencionado Capitu se desarrolla dentro de una escenografía teatral, rompiendo un poco con los esquemas tradicionales en que se desarrollan las historias en la televisión. En este caso a partir de construcciones narrativas similares al teatro se construye una narrativa poética, siendo Raimundo Rodriguez el encargado de la escenografía, mientras que Isabela Sá estuvo enfrente de la producción de arte.

Bento regresa nuevamente a su casa, a su ciudad, pero esta vez esos espacios en los que vivió en una época pasada ahora están acompañados de recuerdos, nostalgias, sueños, frustraciones y un sinfín de sentimientos que solo una casa puede despertar, una casa y un espacio que son construidos por el protagonista, ya que estamos acompañando la historia de Bento. El narrador también nos plantea y nos hace una propuesta en la narración, pues no solo debemos escuchar su versión de los hechos, también debemos aceptar el espacio que se propone para el desarrollo de la historia, siendo este el creador del espacio, en donde en una negociación entre narrador y espectador, aceptamos como reales las imágenes presentadas.

Al ser Capitu narrada desde un lenguaje teatral, las imágenes en movimientos se tornan poéticas; una poética que es despertada desde el narrador-protagonista, formando una escenografía que se puede ver desde El punto de vista del toponálise, entendiendo este término como un estudio sistemático y psicológico de los lugares que se encienden ligados a la vida íntima de una persona, como es el caso de Bento, quien crea unos espacios que se encuentran íntimamente relacionados con sus sentimientos.

Muitas vezes, mesmo antes de qualquer ação, é possível prever quais serão as atitudes da personagem, pois essas ações já foram iniciadas no espaço que a mesma ocupa. Note que esses espaços são fixos da personagem, são espaços em que elas moram ou frequentam com grande assiduidade. (BORGES, 2008, p1)⁴.

⁴ Muchas veces, antes de cualquier acción, es posible prever cuales serían las actitudes del personaje, pues esas acciones ya fueron iniciadas en el espacio que ella misma ocupa. Nótese que en los espacios fijos del personaje en que ellos viven o frecuentan con gran asiduidad. (Traducción propia).

Tal vez el escenario teatral que se propone en la miniserie sea el resultado de una ilusión obtenida por el tiempo, pues Bento llega nuevamente a su ciudad, es decir que, de alguna manera, llega al pasado, llega a un tiempo pasado. Al tener una narración poética por medio de estas imágenes en movimiento, contada desde una perspectiva teatral, se puede apreciar el despertar poético de Bento, el cual está acompañado de nostalgia, por su novedad narrativa. Las imágenes poéticas en Capitu se convierten en una actividad lingüística, siendo la imagen como un ser nuevo del lenguaje audiovisual.

Em cinema, a imagem é captada por sua câmera bastante similar, em seus princípios, uma câmera de fotografia, sendo sua principal diferença o registro das imagens em velocidades superiores ou inferiores a 24 fotogramas (ou fotografias) por segundo. (RODRIGUES, 2007, p 14).

Es interesante la construcción social de la realidad desarrollada en la miniserie. Como se ha venido mencionando, al ser narrada esta historia literaria en un espacio teatral, se rompen con los espacios convencionales y presentados en las narrativas televisivas. Los espacios de Capitu no podrían ser cuestionados, ni tampoco las actuaciones de los personajes. En el caso de los actores, estos tienen secuencias en las que su lenguaje corporal y gesticular son demasiado exagerados bajo los parámetros televisivos, sin embargo al encontrarse en un espacio teatral, las actuaciones de manera exagerada de los actores, son coherentes con la propuesta narrativa que plantea el director de la miniserie Luiz Fernando Carvalho.

Los espacios desarrollados en Capitu, están llenos de una carga emocional, llenos de recuerdos, pues Bento está viviendo nuevamente su pasado, el cual marcó su vida. Por esa misma razón, decide volver a ese punto de su vida, es así como el espacio donde se recrean las escenas, se torna también en un espacio creado a partir de un fenómeno psicológico.

Es de esta manera como las imágenes presentadas en Capitu tienen como referencia la subjetividad del personaje narrador protagonista, y desde un punto de vista fenomenológico al tener las imágenes una carga emocional estas imágenes creadas desde la conciencia individual permiten dar a entender y conocer la subjetividad de cada una de ellas desde la transubjetividad.

Partiendo de la idea de tener al narrador como protagonista de la historia, se puede crear un tono inverosímil de la historia, puesto que el narrador narra desde su perspectiva, presenta lo que él desea y recuerda, construyendo una narrativa de manera subjetiva.

Conforme a la narración de Bento, estos acontecimientos son tomados como verdaderos. Sin embargo, existe la posibilidad de que los hechos presentados en Capitu tengan un carácter dual de la existencia de la verdad, pues si la narradora fuese Capitu, también protagonista de la historia, la cual vivió experiencias similares y estuvo acompañada de Bento, la narrativa tal vez sería diferente. Citando a Heidegger acerca de la verdad, Bento realiza el ejercicio de la verdad, pues para el filósofo, la verdad es descubrir y revelar el ser existente, y Bento ha abierto su corazón y sentimientos para dar a conocer su verdad.

La idea de ser en general es interpretada por el *in esse qua ídem esse*. Lo que hace a un *ens*, *enses* la "identidad", la unidad rectamente entendida, que en cuanto simple, unifica originariamente y al mismo tiempo individualiza en esta unión. La unificación (anticipadora) originara y simplemente individualizante, que constituye la esencia del ente como tal es la esencia de la "subjetividad" entendida metodológicamente. (HEIDEGGER, 1929, p 16).

Las imágenes en movimiento presentadas en Capitu son el registro de una realidad vivida por Bento, en donde por medio de las figuras presentadas él construye un sentido desde su punto de vista al espectador, y a partir de la estrategia de enunciación empleada por el narrador protagonista, el espectador crea una sensación de alejamiento objetivo de las escenas, se puede dudar de la imparcialidad de las mismas, pues a pesar de ser presentada como real y verdadera, ya que se observa solo el punto de vista de una persona (Bento).

El relato de Bento creado desde su memoria

Entendiendo el relato de Bento como una experiencia vivida, el realiza una construcción del espacio desde sus emociones, ubicándose y ubicando al espectador en su casa de infancia, siendo la casa, no solo un espacio en que se desarrolla la historia, puesto que la casa que recrea Bento, es también cómplice de los recuerdos del protagonista, siendo la casa también un personaje

dentro de la narrativa, pues no solo guardar los momentos vividos por Bento y Capitu, también es un punto de referencia de los protagonistas.

Las imágenes que se presentan en la miniserie, son creadas desde la conciencia individual de Bento, rompiendo con los esquemas tradicionales de imagen en las narrativas audiovisuales, en la siguiente imagen (figura 1), se evidencia una imagen poética de la miniserie y un recurso metafórico.

Figura 01 Capitu, Fernando Carvalho. Rio de Janeiro, Globo. 2008.

Fonte: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=UYjaualcFoQ>.

En la imagen se puede apreciar a los protagonistas de la historia en una pizarra la cual tiene dibujado un paisaje, un ejemplo de una imagen poética, dentro de la historia los jóvenes que se encuentran en una calle en donde está dibujado el paisaje. Mientras dibujan el paisaje, los jóvenes realizan movimientos semejantes a una danza, es decir, mientras danzan crean el paisaje. “A primeira indagação fenomenológica sobre a imaginação poética, a imagem isolada, a frase que a revela, o verso, ou às vezes a estância, ou a imagem poética que brilha, formam espaços de linguagem que uma topoanálise deveria estudar” (BACHELARD, 1993, p 191)⁵.

Al ser Capitu una historia narrada a partir de los recuerdos de Bento, podemos hacer un viaje dentro de la conciencia del narrador-protagonista, ilustrando parte de su vida por medio de imágenes y espacios poéticos. Sin olvidar también el tiempo, pues al estar presente en acciones pasadas de su

⁵ La primera indagación fenomenológica sobre la imaginación poética, la imagen aislada, la frase que revela, el verso, o sus veces de instancia, la imagen poética brilla, forman espacios de un lenguaje que desde el topoanálisis se debería estudiar. (Traducción propia).

vida, nos indica también que ha realizado un viaje a través del tiempo, también desde una manera poética.

Es de esta manera como la narrativa de Capitu es relatada de manera poética, pues al leer Dom Casmurro es el lector el que crea a través de imágenes mentales los personajes y espacios de la historia, siendo la imaginación la herramienta y el único límite en este proceso de creación, ya en Capitu se le da cara a una historia; el carácter simbólico y la estructura fónica del sistema lingüístico de la obra literaria, pasa ahora con la mini serie a los procesos comunicacionales, debido a una traducción intersemiótica, de la interpretación de las letras a las imágenes en movimiento.

Tener a Dom Casmurro como texto base de Capitu permite representar aspectos de la realidad sensorialmente comprensibles, en donde la narrativa literaria y audiovisual están presentes en los procesos intertextuales de producción y recepción textual desde un componente intermediario, tanto en la literatura como en otras artes, en este caso en el audiovisual. Siendo Capitu un texto que también se lee, entendiendo Capitu como un producto televisivo realizado desde una estructura de signos, interpretando las imágenes en movimiento como textos, independientemente del sistema signico al que pertenezcan, pues desde una transposición intersemiótica, se trata de la traducción de un lenguaje para otra, en donde se abarca más de una media, siendo diversas las posibilidades de comunicación y representación de la historia.

Capitu es narrada de manera poética debido al encuentro que tienen las diferentes artes en su narrativa. Es el espacio de dialogo interdisciplinar entre las artes plásticas, música, literatura, danza y teatro, desde un intercambio de ideas de ambientes, siendo también la creación del espacio desde un ambiente poético. El espacio creado en Capitu también es un espacio que refugia la memoria de Bento.

Conclusiones

Debido a este dialogo entre artes, Capitu tiene la oportunidad de crear una narrativa poética, donde el tiempo y el espacio son vistos desde el alma, la subjetividad, los sueños y temores de un personaje. Es una abertura dialógica

que tiene como referencia el tiempo y el espacio de manera subjetiva, en donde las imágenes pueden aparecer de alguna manera sin lógica, sin embargo se configuran como acontecimientos reales, estableciendo conexiones entre un mundo real e imaginativo, en donde las imágenes son una representación esquemática de un sistema creado por el narrador protagonista, el cual tiene como objetivo dar a conocer su voz. Expresando sus pensamientos por medio de escenas creadas desde el consiente de Bento, forma una realidad perceptible, apoyado de recursos metafóricos que logran explicar la metafísica, teniendo en cuenta es termino como los principios que permiten entender la realidad, en relación al tiempo y el espacio, ya que el narrador desde sus recuerdos crea una realidad.

Capitu, es un ejemplo de la aproximación entre la literatura y las artes visuales, propio de un lenguaje interdisciplinar, fruto de un mundo contemporáneo apoyado por las nuevas tecnologías, en donde las imágenes dialogan con un texto literario, creando una narrativa poética desde el espacio y el tiempo, permitiendo la construcción de narrativas audiovisuales desde los diálogos intersemióticos, ya que se construye del relato es construida a partir de diferentes signos.

Referencias

CARVALHO, Luiz Fernando. *Capitu*. (DVD). Rio de Janeiro: Som Livre/Globo Marcas, 2009.

BORGES, Oziris. Espaço e literatura: introdução à topoanálise. XI Congresso Internacional da ABRALIC Tessituras, Interações. São Paulo. UFTM.

HEIDEGGER, Martin. *Sobre a essência da verdade conferências e escritos filosóficos*. São Paulo: Nova Cultural. 1996.

RODRIGUES, Chris. *O cinema e a reprodução*. São Paulo. 2007.

STAM, Robert. *Introdução a teoria do cinema*. Papyrus Editora. São Paulo. 1941.

SOARES, Leonardo Francisco. Das relações perigosas entre literatura e cinema: para além da fidelidade. *Aletria*, v. 23, n.3, 2013. Disponível em:

<http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/aletria/article/view/4928>. Acesso em: 19 mar 2018.

WHELEHAN, Imelda. *Adaptations, From text to screen, screen to text*. Oxon. Routledge. 1999.

Recebido em: 10-09-2018

Aprovado em: 03-06-2019