

Título: Intenciones etnográficas representadas en la cinematografía cubana

Autor: MSc. Profesor Auxiliar Rosalina Soler Rodríguez.

Centro de procedencia: Universidad de Ciencias Pedagógicas “Frank País García”

Dirección electrónica: rsr@ucp.sc.rimed.cu

Recibido abril 2015 – Aprobado junio 2015

Resumen

El tema etnográfico ha sido representado en el cine cubano en los géneros documental y de ficción como una de las vías para la comprensión de un sistema cultural determinado. Tal es el caso de las obras cinematográficas referidas a los esclavos africanos en Cuba. Esta temática se representa en los filmes “La última cena” y “Cecilia”, así como en obras del cine de animación que contribuyen al conocimiento de los datos etnográficos que identifican a estos grupos sociales y se representan mediante el lenguaje audiovisual empleado como un instrumento de investigación y para la socialización de resultados obtenidos.

Palabras clave: medio audiovisual; cine etnográfico; cinematografía cubana.

Title: Ethnographic Intention represented in the Cuban cinematography.

Author: MSc. and Auxiliary Professor Rosalina Soler Rodríguez.

Precedence: University of Pedagogical Sciences “Frank País García”.

Abstract

Cinematography has been represented in the Cuban movies in the documentary and fiction gender as one of the way of understanding a determined cultural system. Such is the case of the cinematography plays referred to the African Slaves in Cuba. This theme is represented on the films “The Last Supper” and ” Cecilia” as well as plays of animation movies that contribute to the knowledge of the ethnographic data that identify these social groups and are represented throughout audiovisual language used as instruments of investigation and for the socialization of the results obtained.

Key words: audiovisual aids; ethnographic movies; Cuban cinematography.

Introducción

Los productos cinematográficos se encuentran entre las obras audiovisuales más utilizadas como medio de comunicación en la actualidad, consumidos para la transmisión de información, la investigación y la socialización de conocimientos desde las principales formas de realización como son el cine documental y de ficción. Ambos géneros dan lugar a la producción del cine etnográfico, aunque posee mayor relación con el cine documental.

Esta idea la asevera uno de los pioneros en el estudio de este tipo de cine, Karl Heider (1976) quien propone que para la realización de estos materiales audiovisuales se tomen

las técnicas cinematográficas y el estilo estético del cine documental. Aunque también se reconocen sus potencialidades para utilizarse en la producción de filmes de ficción que aborden la temática de la etnografía.

Es esta la razón por la cual el cine documental, ha sido reconocido por los etnocineastas como el más cercano al cine etnográfico porque logra observar y describir de forma auténtica la realidad de un grupo social determinado, ha aportado valiosos instrumentos que propician el conocimiento de los datos etnográficos mediante la práctica de la cámara participante además nombrada como cine ojo o cine verdad aprovechando que estos mecanismos propician la comprensión de un sistema cultural. La obra documental "Cimarrón. Historia de un esclavo", basada en la novela testimonial de Miguel Barnet, logra una aproximación a estas teorías.

Este tipo de cinematografía se realiza a partir de la investigación antropológica (Ardevol, 1998). Permite el conocimiento de la humanidad mediante la información audiovisual que describe las costumbres y tradiciones de los pueblos, ilustrando los datos etnográficos que lo identifican. Estos audiovisuales muestran imágenes que permiten representar auténticamente la realidad, sin la presencia de actores que dramatizen modos de vida de los sujetos, ni que existan escenarios ni locaciones preparadas sino que se intenta mostrar un comportamiento natural.

En muchos casos la técnica audiovisual empleada supera a otras como la fotografía, los documentos impresos o las grabaciones de sonido, sin intenciones de restarles el valor que cada una poseen desde el punto de vista de las investigaciones etnográficas. Pero si merece destacarse que el lenguaje con que se configura esta información audiovisual permite ser empleado como un instrumento de investigación y transmisión de resultados obtenidos, según han podido demostrarlo los estudios de los antropólogos Margaret Mead y Gregori Bateson iniciadores del cine etnográfico.

Por su parte el cine de ficción también intenta representar lo etnográfico en sus obras cinematográficas. Aun cuando no se realice de forma totalmente auténtica la presentación de los datos etnográficos porque sean tratados mediante dramatizaciones artísticamente representadas por los actores que interpretan los personajes, su contenido favorece el conocimiento de las características de un grupo social determinado.

Desarrollo

En Cuba se han producido diversos filmes que reflejan intensiones etnográficas en su contenido. Pueden referirse los ejemplos de los títulos: "La última cena" y "Cecilia" como dos de los clásicos del cine de ficción que abordan la temática etnológica.

En el caso del filme "La última cena", dirigido por Tomás Gutiérrez Alea (1976), se logra la representación de algunos aspectos de la identidad etnográfica afrocubana. Es una denuncia al tema de la esclavitud y la trata, la marginación y la exclusión social que padecieron los negros. Este drama de ficción basado en hechos reales, representa las crueldades cometidas contra los esclavos africanos en el periodo colonial cubano.

En sus escenas se dramatiza el proceso de transculturación religiosa, a pesar de que ellos deseaban defender y mantener su idiosincrasia y herencias culturales. Pero era el resultado de una diáspora africana que había sido transplantada a Cuba, encadenados, sometidos, obligados a llegar a otro continente donde tuvieron que tomar prestados el lenguaje, la cultura, la religión y las normas de vida que decidía su amo.

Se aprecia en el filme, cómo eran manipulados los esclavos desde el punto de vista religioso, como un mecanismo más para dominarlos, utilizando, en este caso, el hecho bíblico: La santa cena del jueves santo, que estaba totalmente en contraposición con las creencias religiosas de los esclavos que no lograban comprender las explicaciones de su amo para justificar la esclavitud. Es este un ejemplo indudable del sincretismo religioso que fue el resultado de la imposición de las doctrinas cristianas al pretender evangelizarlos.

No faltó la presencia del cimarrón, Sebastian, el esclavo rebelde, inconforme con su falta de libertad, que padecía el descontento de no ser aceptado en una sociedad donde fue introducido a la fuerza y lo transculturizaron. Este hombre que presentaba una situación social desventajosa se rebela contra sus amos como una forma de lograr emanciparse. Se representan también en el desenlace de la trama las consecuencias de la rebelión, el castigo de ser perseguidos, apresados y decapitados para dar escarmientos al resto de la plantación de esclavos. A estos castigos eran condenados frecuentemente cuando tenían el valor de enfrentar a sus amos. Las escenas que reflejan estos hechos logran sensibilizar al espectador por la excelente dramatización que logran los actores.

En la película se logra una representación cercana a la realidad que vivieron los africanos y sus descendientes en Cuba colonial. Permite recrear una idea del contexto socio histórico que se presenta para analizarlo semánticamente a través de los signos visuales tales como el vestuario, la escenografía, el maquillaje como elementos sintácticos bien logrados a través del lenguaje audiovisual cinematográfico.

Es coherente la correspondencia de las imágenes con el sonido, se logran buenos diálogos entre los personajes principales: esclavos, el Conde, el sacerdote y el mayoral. En las conversaciones se expresa su oralidad, se narran relatos religiosos de las etnias de las que provenían, pudiera ser lucumí o yoruba que fue una de las más importantes. Además se utiliza entre los recursos sonoros la música folklórica, los cantos típicos, los sonidos ambientes de la naturaleza o el ladrido de los perros que perseguían al cimarrón y denotan el momento de la persecución y la desesperación en la historia.

El otro filme que pretende representar la situación de los afrodescendientes en Cuba es "Cecilia" de Humberto Solás (1982). Se aborda otro inconveniente que presentó este grupo etnográfico, en desventaja social: el racismo, uno de los males sociales que laceraban en la época y en esta obra es expresado en la separación que implicaba la raza en el matrimonio. Las barreras y prejuicios raciales que impedían un matrimonio entre negros y blancos o blancos y mestizos. En la trama de la película se dramatiza la situación de la mulata ardiente y exótica víctima del deseo sexual del blanco, que tenía la creencia que el negro y sus descendientes eran seres muy sensuales y pasionales que exaltaban el apetito erótico de forma lujuriosa.

En la historia narrada, se evocan rasgos propios de la diversidad étnica tales como la práctica del sincretismo religioso expresado en una de sus escenas por los personajes Cecilia relacionada a Ochún por su belleza y sensualidad y, Pimienta que posee características del guerrero Changó. Además se refiere la aportación de la población negra y mestiza en la situación política del país mediante algunos hechos que manifiestan su participación en desarrollar la conciencia nacional para abolir la esclavitud.

Esta mestiza con ambiciones hacía cultos a sus orichas e invocaba a su deidad sincrética Ochún pidiéndole riquezas y poder, que se las proporcionara un blanco que la adorara y la hiciera su señora. En sus peticiones demuestra sus ansias de mejorar la situación económica y social para lograr un lugar digno en la sociedad donde era discriminada y

subestimada por el color de la piel y pretende lograrlo por el “blanqueamiento” (Ferrera Vaillant, 2013) que culmina en la fatalidad y la frustración de esta bella mujer mestiza que padeció un trágico destino.

En este filme se presentan de forma holística elementos étnicos que reflejan la situación de este grupo social de africanos en Cuba en su contexto cultural, político y económico.

El cine de ficción también se expresa a través del dibujo animado o cine de animación, es una técnica audiovisual donde se producen, mediante dibujos, las imágenes una por una, de forma tal que al proyectarse consecutivamente promueva la ilusión de que dibujos, muñecos u objetos estáticos tienen movimiento propio y así dar vida a un personaje que forma parte de una historia. Se orienta mediante las imágenes dibujadas y la caricatura que coherentemente con el sonido dan sentido al relato irónico, cómico, dramático o trágico, en ocasiones violento. En Cuba la industria cinematográfica ha desarrollado la realización de dibujos animados que abordan la temática de la presencia africana. Tal es el caso de los titulados “El negrito cimarrón” y “La leyenda de Osain”

En ambos se utiliza la hipérbole como recurso expresivo semántico para exagerar la realidad, también es apropiada para la expresión de lo humorístico, como recurso cómico, pero igualmente puede usarse para expresar la desesperación. En el animado “El negrito cimarrón” por ejemplo se ridiculiza al marqués y a la vez se resalta la inteligencia del cimarrón que se burla del mayoral y con el uso del machete, como arma e instrumento de trabajo del esclavo fugitivo, defiende a sus hermanos de la plantación y los convoca a la rebelión. Se aprecian los aspectos de la vida del esclavo africano y afrodescendiente en Cuba como son las cadenas y grilletes que los ataban, los trabajos forzosos, la explotación y los castigos que formaban parte de su vida cotidiana.

El uso de la hipérbole es también empleada en el tratamiento de los sonidos que permite recrear la fantasía, acompañando al dibujo. La música empleada como parte de la banda sonora, describe en su letra la triste situación de los esclavos en Cuba como otro elemento morfológico que da sentido al mensaje que se transmite, se escucha el sonido de los tambores africanos que estimulan a bailar sus bailes típicos:

...nos trajeron del otro lado del mar

Con grilletes y contra nuestra voluntad

No hubo justicia, hubo tanta maldad

Cepo y bocabajo, cepo y mayoral

Levántate hermano busca tu verdad

El monte te espera con su libertad

Chango, Chango la libertad no existe

Si no la tengo yo... ya no tengo cadenas, eso no es pa mí.

En el caso de “La leyenda de Osain”, es un dibujo animado, basado en una de las fábulas del libro Akeké y la jutía, escrito por Miguel Barnet (1978), en este aparecen otros recursos estilísticos como la personificación, cuando se presentan animales hablando y realizando las acciones de los humanos, además se hace uso de la metáfora hiperbólica para hacer comparaciones imaginarias y se expresa en los elementos que identifican el imaginario popular africano, como la lechuza en el monte, la presencia del rayo, el brujo y

sus maldiciones manifestadas en la desobediencia de Osain a Olofi cuando le dijo –Solo se tira la flecha por necesidad- sin embargo Osain incumple, y consigue desatar la furia del Dios y recibiendo el castigo de perder una pierna, un brazo y un ojo.

Se manifiesta la forma en que los africanos abordaban imaginariamente algunas cuestiones de la naturaleza, con falta de argumentos científicos, de ahí que se refiera en la leyenda porqué el majá se arrastra o el origen de los siameses que, según cuentan, fueron castigados por Olofi.

Son de gran valor para la identidad del pueblo cubano, para reconocer sus raíces, como expresó Fernando Ortiz (1945) “Me puse a escudriñar la vida cubana y enseguida me salió el negro. Era natural que así fuera, sin el negro Cuba no sería Cuba (...) era preciso estudiar ese factor integrante de Cuba, pero nadie lo había estudiado y hasta parecía que nadie lo quería estudiar”.

Su expresión asevera la importancia del estudio de la presencia del negro en la construcción de la cultura cubana y es la imagen audiovisual un recurso que facilita este conocimiento, de forma tal que permita representar la realidad y evitar los olvidos, poniendo a la luz el recuerdo de la presencia del negro africano y sus descendientes en la nación cubana.

Conclusiones

Las ideas analizadas anteriormente evidencian que la cinematografía cubana representada en las obras referidas en este artículo demuestran su aporte al conocimiento de la realidad de los negros africanos esclavizados en Cuba, sus costumbres, tradiciones, así como el proceso de transculturación y su influencia en la cultura cubana.

Esta temática ha servido de argumento a las producciones del cine cubano, como una forma de significar la génesis de la nacionalidad cubana. La utilización de estos medios audiovisuales en la enseñanza, pueden resultar eficaces para desarrollar el estudio de este tema en las asignaturas Historia de Cuba, Español Literatura, Geografía, Educación Artística, entre otras. Su uso óptimo se garantiza siempre que se tomen en cuenta las precisiones metodológicas imprescindibles para el éxito en el acto didáctico.

Bibliografía

- Ardevol, E. (1998). Por una antropología de la mirada: etnografía, representación y construcción de datos audiovisuales. En *Revista de dialectología y tradiciones populares* del CSIC, Madrid.
- Barnet, M., (1966). Biografía de un cimarrón. La Habana: Editorial Instituto de Etnología y Folklore
- _____ (1978). Akeké y la Jutía. La Habana: Editorial Unión.
- Chaves, J. (2006). Retórica cultural en La última cena.. *Revista de estudios literarios* Universidad Complutense de Madrid www.ucm.es/info
- Colectivo de autores, (2009). Lecturas de cine documental y etnográfico www.uhu.es/cine.educación
- Negro ni en memorias, ni en la Historia. (2012). *Revista Somos Jóvenes*. La Habana.
- Ferrera Vaillant, J. (2013). Cecilia Valdés en manos de Humberto Solás: la transmutación de un mito. En *Revista Viña Joven* (47). Santiago de Cuba.
- Fernández Martínez, M. (2011). Cantos de negritud. La Habana: Editorial Arte y Literatura.

- Ortiz, F. (1945). Prólogo a El engaño de las razas. La Habana: Editorial páginas.
- Sedeño Valdellós, Ana María (2006). Diferenciaciones teóricas e históricas entre cine etnográfico y cine documental y de ficción: lo visual como herramienta de reflexión antropológica, en revista científica Universidad Complutense, Madrid Vol. 11 <http://revistas.ucm.es/index.php/HICS/article/view/HICS0606110217A>
- El cine de animación: ¿un aliado del proceso de enseñanza aprendizaje? Desde EcuRed enciclopedia cubana colaborativa http://www.ecured.cu/index.php/Cine_de_animaci%C3%B3n