

RIVALES DE POR VIDA

Alejandra Buriticá Franco
alegua_92@hotmail.com

Resumen

La comedia y la tragedia han disputado desde la Antigüedad ser mejor una que la otra. Esta situación se mantiene hasta la actualidad con los seriados y la construcción de los mismos. Este texto desarrolla toda una visión semiótica de la construcción de personajes, escenarios, narraciones y guiones en dos series recientes, y, a la vez, indaga en la utilización de signos como recursos de la construcción de nuevos significados de la realidad. Las series televisivas objeto de esta revisión son *The Big Bang Theory* y *Breaking Bad*.

Palabras claves: televisión, series, semiótica, signos, significados, *The Big Bang Theory*, *Breaking Bad*.

Imagen tomada de Google images

Como parte de la evolución de las bellas artes, el teatro en particular hace un recorrido desde las puestas en escena de la calle y los teatros, hasta las puestas en los set para televisión, y finalmente con las producciones millonarias de las películas. Pero en este desarrollo, que se aceleró en el momento en que se creó la televisión, se debe tener en cuenta a los géneros por excelencia que manejan este tipo de artes dramáticas, la comedia y la tragedia. Quién hubiera imaginado que después de miles de años estas tradiciones griegas siguieran en pie y cada día compitiendo más una contra otra para sobresalir y mejorar.

La televisión, como fuente icónica de la realidad, retrata desde sus comienzos la cotidianidad de las personas, tratando temas de índole social desde diferentes puntos de vista, pero que de igual forma tienen como objetivo afectar y concientizar al público. La televisión norteamericana, en su afán por entretener al público y en su constante crecimiento capitalista, da comienzo a una forma de transmisión llamado teleseries que desarrolla

sus historias entre cincuenta y sesenta minutos. Los dos géneros que han retratado mejor estas realidades han sido la comedia, con su aclamada comedia de situación, que se desarrolla en el set, con tres o cuatro escenarios diferentes y con apoyo de audiencia, y, por otra parte, el drama, que utiliza la forma de teleserie por su duración y elementos de producción. “Puede ser un producto manufacturado, concebido y realizado de forma industrial, la única forma de producción capaz, por otro lado, de responder de forma rentable, a las demandas de programación por temporada de una cadena” (Álvarez, 1999, p. 13)

A través de dos series americanas, consideradas hasta la fecha entre los mejores programas que han salido al aire, *The Big Bang Theory* —la comedia de los nerds, la tecnología, la física y los súper héroes, que a la fecha va en su octava temporada— y *Breaking Bad* —el drama del profesor de química, del narcotráfico, de la transformación, del amor a la familia y las ansias de dinero, que finalizó en el 2013, luego de cinco temporadas—, se tiene

la intención de analizar cómo desde los seriados, especialmente desde estos dos géneros, la semiótica se ve reflejada, a partir de la construcción de los personajes, los guiones, los espacios y la narración como tales, y cuál es la utilización de los signos, como recurso de la construcción de nuevos significados de la realidad.

Desde la perspectiva de aquellos que estudian la semiología, existen diferentes elementos que componen el mundo de los significados y las interpretaciones. La mayoría de las interpretaciones que se dan de los objetos, es gracias a la cultura y a la formación de las comunidades como tal. Pero, hablando desde el punto de vista de la semiótica y de los significados, se encuentran elementos que Umberto Eco y Charles Sanders Peirce explican.

Gracias a Eco, se puede decir que todo sistema de signos genera intercambio de mensajes, generando así, a su vez, nuevas formas de comunicación. Al signo le corresponde la función de comunicar y

transmitir el significado de las cosas. Esto se da a través de mensajes codificados, pero debe existir quién los codifique, así sea de modo mínimo y básico. Dentro de lo que se pretende analizar en el escrito, los mensajes que la televisión transmite son hipo codificados, ya que corresponde a cualquier tipo de imágenes que tienen múltiples significados y no se centran en una sola codificación.

Por otra parte, Pierce señala que el signo no es idéntico a la cosa significada, tiene características que le son propias y requiere actualizarse constantemente en su relación efectiva con el objeto para generar un nuevo signo y así crear la representación. “Siempre hay un objeto externo al signo pero el objeto toma forma precisamente porque un signo lo representa; conocemos el objeto en tanto representado en el signo mismo. El objeto ‘actúa’ sobre el signo para hacerlo signo; y, a su vez, el signo es el que hace al objeto significado inteligible” (Pierce, p. 122).

Imagen tomada de Google images

Además, el signo crea relaciones en tres niveles diferentes:

1. Primariedad, cualidades (representamen), es el plano expresivo que nos puede referenciar al objeto. Modo de aparecer y visibilidad.

2. Segundidad, mundo material (objeto dinámico), a partir de que aparece una imagen se crea el objeto dinámico, el objeto como tal que se tiene en la mente y pensamiento.

3. Tercereidad, nivel del pensamiento (interpretante), se da a partir de la cultura, de lo conocido. El interpretante es una función del pensamiento que genera vínculos.

El mundo de símbolos y la realidad en el que se mueve la sociedad entera se desarrolla en medio de estos tres niveles. A partir de cada nivel, se crean tricotomías, en donde se desprende el índice, el icono y el símbolo. Desde el enfoque del escrito, el icono es en donde se centrará más el desarrollo del tema, ya que él es un signo que trabaja por semejanzas formales con un objeto. El cine, la televisión y la fotografía son artes icónicas, en donde la relación que existe entre el icono y el objeto es el modo en que se perciben las cosas.

Viéndolo desde este punto de vista, *Breaking Bad* retrata, desde lo icónico, una realidad que le llega a toda una sociedad, así no todos hagan parte del mundo que recrea la serie. De una forma u otra, a todos afecta. Elementos como las muertes, el narcotráfico, las ansias de poder y dinero, el control de territorios, la política, las enfermedades y la desesperación en situaciones terminales, son la palanca para que esta serie sea una semejanza

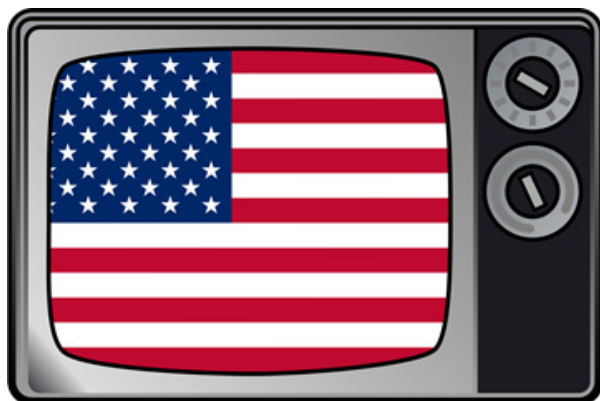

Imagen tomada de Google images

Imagen tomada de Google images

de lo que se vive hoy en día en lugares como Albuquerque, Nuevo México, donde se desarrolla la trama de la historia. Y no solo allí. Con esta serie se puede mostrar la cara oculta de problemáticas de este tipo que se viven en diferentes lugares del mundo. Colombia puede ser un excelente ejemplo de la semejanza de la trama de la historia con la realidad que se vive.

Por otro lado, en la comedia *The Big Bang Theory*, la forma en la que se retrata la realidad es completamente diferente. Las situaciones que generan Leonard, Sheldon, Penny, Raj y Howard en cada capítulo, son contextos que solo afectan a una parte de la población. Los nerds están enfrascados en sus números, tecnología y ciencia ficción; anhelan tener una relación amorosa y quizás formar una familia; la mujer bonita quiere ser actriz, pero por razones de la vida y de la historia termina siendo parte de este círculo de nerds, al punto que se enamora de uno de ellos. Al transcurrir las temporadas, cada uno de ellos comienza a ser parte de la sociedad “normal”, sin dejar su mundo a un lado.

La imagen que tiene cada una de estas series se genera a partir de su género como tal. Los colores, los lugares y los diálogos, cambian dependiendo de las situaciones en las que se vean involucrados los personajes. Jamás se verá en *Breaking Bad* a Jesse y a Walter subir unas escalinatas para crear situaciones y diálogos dentro de la serie. O nunca se verá en *The Big Bang Theory* a Leonard y a Penny teniendo sexo. Las situaciones en cada serie son las encargadas de crear el sello y la imagen que se vende a la audiencia y a partir de esto es que se crean los grupos focales a los cuales se les va a vender el producto como tal.

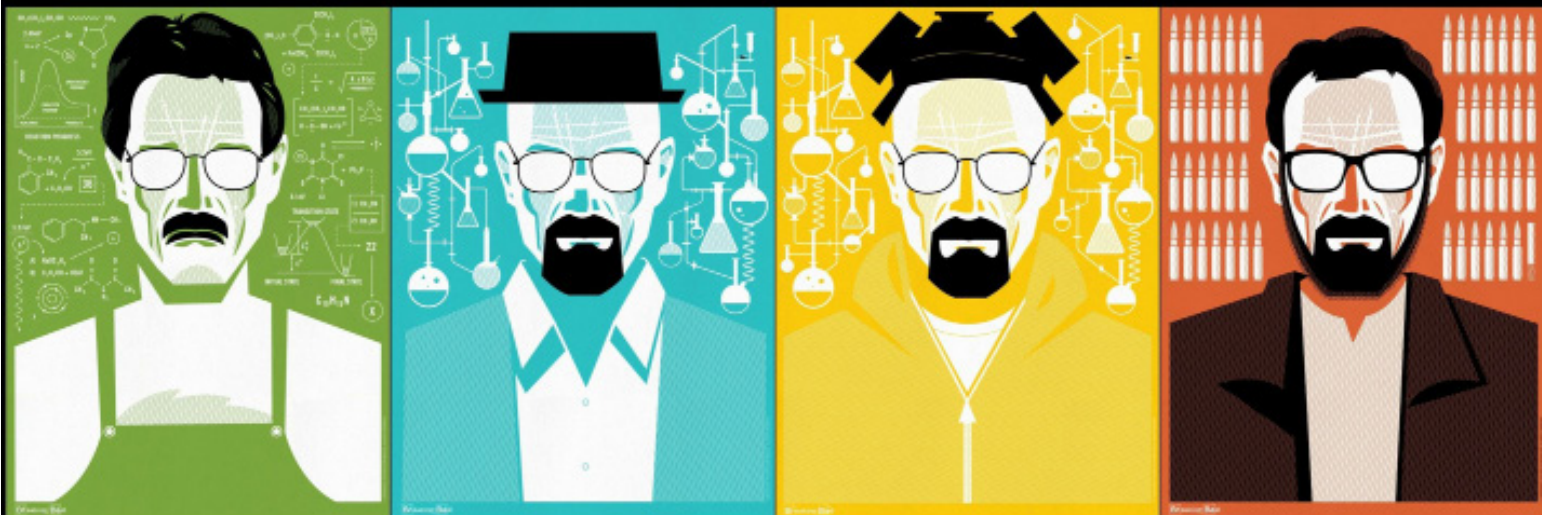

Imagen tomada de Google images

En la construcción de los espacios donde se desarrollan las historias, influye el tipo de género de cada una, ya que no es lo mismo la construcción de las locaciones para las comedias (que se dan normalmente dentro de un set y allí se recrean todos los lugares, con público en vivo, para generar “las carcajadas enlatadas”) que las locaciones reales que se crean para los dramas, en donde su rodaje es tal cual el de una película, pero en un formato de presentación más corto. Por las mismas razones, aquí, la construcción icónica es más cercana a la realidad.

La construcción de los caracteres en este tipo de series americanas, sin importar el género que se utilice, trabaja con el tipo de personaje de modelo actancial, ya que “considera al personaje como una identidad sintáctica y semántica; es decir, una opción estructural en donde se define y se caracteriza por la relación que guarda con los otros, y por los ejes semánticos, donde se sustenta” (Pereira, 2008, p. 66). En esta clasificación que realiza Alberto Pereira se aclara que inicialmente no interesa saber quiénes son los personajes, lo que realmente interesa es saber qué es lo que hacen. A partir de esto, se desprende el porqué de la construcción de los personajes y las relaciones que estos entablan, tanto en *Breaking Bad* como en *The Big Bang Theory*, y por qué cada personaje

tiene elementos que enriquecen a los otros y fortalecen las series.

En el caso de *Breaking Bad*, la relación que construyen Jesse Pinkman y Walter White en el transcurso de la serie, modifica la forma en la que se comportaba el señor White con su familia (además de la incursión en el mundo de la droga y el narcotráfico, que lo modifica completamente). Los secretos, las mentiras y los engaños generan que su familia comiencen a desconfiar de él y asimismo él pueda crear y mantener oculto a su álter ego Heisenberg.

Jesse Pinkman y Walter White entrecruzan sus vidas y se contemplan el uno al otro: como rostros que plasman el vacío de la juventud y la desesperanza de la vejez, la confusión y el desengaño. Antiguos alumno y maestro de secundaria, se encuentran de nuevo en la necesidad de, por una parte, dejar algo para una familia que pronto se enfrentará con la muerte del padre y, por la otra, encontrar un lugar en la vida, un sitio donde refugiarse de la incertidumbre y el hastío. (Jiménez, 2014)

En el caso de *The Big Bang Theory*, la construcción de los personajes gira en torno a Sheldon, así dentro de los diálogos de la serie se diga lo contrario. (En un episodio de la séptima temporada se toca este

A los productores de las comedias les interesa enganchar a la audiencia para que se vea reflejada en sus historias, pero al mismo tiempo quieren que se divierta y se ría de las cosas que, por lo general, también realiza con sus familias o con sus amigos. Sin embargo, en series como *Breaking Bad* la narración es algo diferente. En cada capítulo esta historia avanza y tienen sus puntos de quiebre, los cuales componen como tal la intriga.

La primera situación o función de gran interés se va a ubicar en el punto de quiebre o complicación; es decir, cuando una acción afecta ostensiblemente a lo que consideramos una situación inicial más o menos estable; lo que, a su vez, desencadenará una reacción inmediata que, luego, se ira administrando en el desarrollo o resolución; situaciones estas últimas que constituyen, ciertamente, el meollo del relato. (Pereira, 2008, p. 61)

tema y se analiza qué pasaría si no se hubieran conocido). Gracias a las relaciones que se crean por el simple hecho de conocer a Sheldon, es que se ha logrado que el número de personajes dentro de la serie se expanda y que en cada temporada se sumen nuevos integrantes que cumplen un papel fundamental en la trama de la serie (principalmente la incursión de Amy y Bernadette ha dado un giro interesante a la historia).

Toda la serie, con sus cinco temporadas, se compone, episodio por episodio, de la búsqueda insaciable del señor White por conseguir dinero para legar a su familia, después de presuntamente vaya a morir. Aun después de tener este conflicto interno, cada vez que él da un paso, mil problemas y consecuencias se le vienen encima, retrasando así el objetivo.

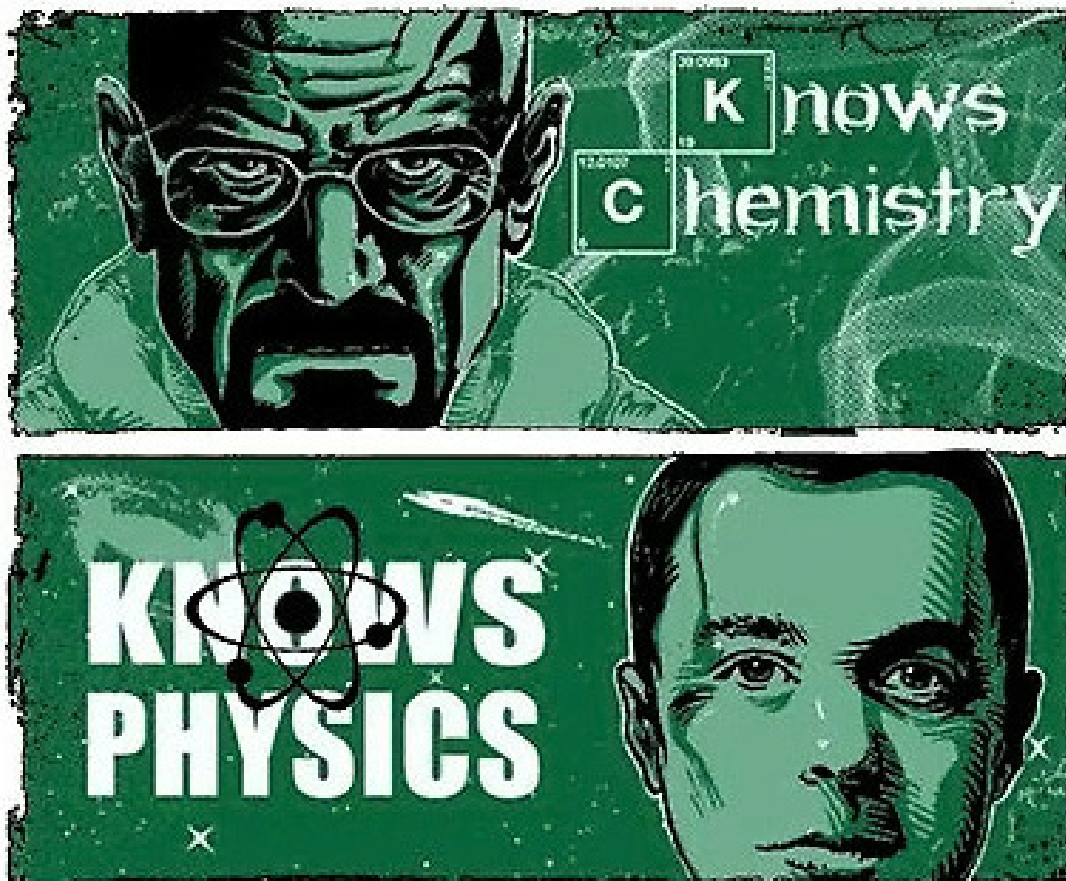
En la construcción de la narración de estas series, las dos tienen una historia de trasfondo que se desarrolla en cada capítulo de cada temporada. Aún así, cada capítulo tiene un tema en sí que se desarrolla: en *The Big Bang Theory* en veinte minutos; en *Breaking Bad* en una hora. La comedia de situación, que es la que maneja *The Big Bang Theory*, tiene como fin entretener a la audiencia con el mismo conjunto de personas en situaciones divertidas que son similares a las de la vida cotidiana. “La sitcom puede ser considerada como el producto más resistente al cambio, en el interior y transcurso de la narración”. Esta es la razón por la que la mayoría de las series de comedia de los últimos años, crean y crean más temporadas y se mantienen al aire por años, como en el caso de *Friends* que tuvo diez temporadas, *How I Met Your Mother*, que recién terminó luego de nueve temporadas o, finalmente, *Modern Family*, que después de seis temporadas ya ha arrasado con varios premios Emmy.

Dentro de la creación de la narración de ambas series, hay algo que se debe rescatar. Las dos tienen diálogos en los que se trae a colación elementos propios de la física, las matemáticas, las ingenierías y la química. A pesar de que los actores ya llevan años representando a sus personajes, no son expertos en ninguno de estos temas, como para elaborar o improvisar datos en medio del

rodaje, ni los guionistas están al tanto de que los datos que se inventen sean reales. Para lograr que las dos tramas sean más cercanas y reales a lo que interpretan, los productores de cada serie contrataron a profesores especializados de grandes universidades de los Estados Unidos, haciendo que los elementos, cifras y operaciones que realicen los actores, sean lo más exactas y reales posibles. Ya para finalizar, estos dos géneros, comedia y

tragedia, luchan constantemente por tener más adeptos; al final, gracias a sus intrigantes historias, a la construcción de sus personajes y locaciones y a que sus situaciones se ven reflejadas en las vidas y relatos de millones de personas que hacen parte del común, los dos son ganadores porque trabajan de forma estructural a través de las semejanzas de los objetos y los acontecimientos, creando ese enganche que la televisión busca.

Referencias

Lorre, C. (productor). (2007) *The Big Bang Theory* [serie de televisión]. Burbank (California) Warner Bros.

Gilligan, V. (productor). (2008) *Breaking Bad* [Serie de televisión]. Albuquerque (Nuevo Mexico) Sony Picture Television.

Álvarez, R. (1999) *La comedia enlatada. De Lucille Ball a Los Simpson*. Barcelona (España) Gedisa.

Pereira, A. (2008) *Claves semióticas de la televisión*. Quito (Ecuador): Abya – Yala.

Vallejo, M. L. () *Semiótica: acción del signo*

Jiménez, D. (2014) "Los trabajos de Sísifo y el Imperio Infinito. Breaking Bad". Recuperado de <http://www.lapenultimaverdad.com/articulo/15>