

**LA LITERATURA Y EL CINE COMO EXPERIENCIAS TRANSFORMADORAS.
A PROPÓSITO DE "EL NOMBRE DE LA ROSA"**

*(LITERATURE AND CINEMA AS TRANSFORMATIVE EXPERIENCES.
SPEAKING OF "THE NAME OF THE ROSE")*

Angélica Isabel VILLENA*

RESUMEN

El nombre de la rosa, novela de Umberto Eco, y versión cinematográfica de Jean-Jacques Annaud, constituye un laboratorio insaible de conocimientos que nos sirve de guía semiótica, en tanto ambos recorren las huellas, indicios y símbolos para dar cuenta de que el cine y la literatura no son sólo construcciones, sino experiencias de sentido que movilizan emociones, otorgan significados y activan recuerdos.

En esta doble valía, la literatura ha aportado su sensibilidad expresiva, pero el cine ha sido capaz de procesar las posibilidades estilísticas y retóricas de la lengua no sólo a partir de sus diálogos, glosas, cadencias, ritmos e inflexiones tonales, sino y más poderosamente, a partir de la resonancia expresiva de las imágenes.

Son dos obras de arte diferentes, dos lenguajes distintos, por eso la adaptación no es sólo realizar una traslación de contenidos, sino que implica la elaboración de una nueva estructura semiótica que se logra eficazmente a través de la óptica usada por el director para potenciar el tratamiento expresionista de los rostros que transmiten las pasiones humanas, al tiempo que activan la emotividad en el espectador. Estos aspectos promueven la investigación con el objetivo de entrecruzar los lenguajes y analizar la profundidad emotiva que generan en los espectadores, por lo que la metodología que sostiene es la experiencia metacognitiva, entendida como el conjunto de experiencias cognitivas y afectivas conscientes ligadas a la solución de un problema particular. (Melot, 2003)

Es por ello que el cine y la literatura son intensidad, intimidad y ubicuidad, puesto que la imagen fílmica y literaria da de lo real una visión específica, la música y las descripciones refuerzan el poder de penetración y, sobre todo, hay una construcción sintáctica y semántica que nos hace penetrar en la trama, mediante los rostros, los objetos, la ambientación, entre otros efectos. Finalmente, con todo esto se produce una transportación a través del tiempo y el espacio, no sólo al tiempo de la película sino también al tiempo del espectador.

De esta manera, la percepción se va haciendo afectiva en la medida en que el cine y la literatura nos proporcionan una imagen subjetiva, que posibilita

* Universidad Nacional de Jujuy – Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales - Otero N° 262 – CP 4600 – San Salvador de Jujuy – Jujuy – Argentina.
Correo Electrónico: angievillea@gmail.com

Angélica Isabel VILLENA
na experiencia pasional de la realidad que ahora es

ciencia, literatura, "El nombre de la rosa", semiótica.

*... by Umberto Eco and Jean-Jacques Annaud's film
... satiable knowledge which serves as semiotic guide,
... signs and symbols to account that the cinema and
... actions, but meaningful experiences that mobilize
... trigger memories.*

*... literature has contributed to its expressive sensitivity,
... to process the stylistic and rhetorical possibilities of
... is dialogues, glosses, cadences, rhythms and tonal
... e powerfully from expressive resonance images.*

*... art pieces, two different languages, that is the reason
... performs a translation of contents, but it involves the
... tic structure that is achieved effectively through the
... enhance the expressionist treatment of the faces that
... nile activating the viewer's emotion. These aspects
... n order to crosslink the languages and analyze the
... n the audience, so that the methodology that holds
... nce, understood as a set of cognitive and affective*

*... and literature are intensity, intimacy and ubiquity, since
... ves reality a specific vision, music and descriptions
... d, above all, there is a syntactical and semantical
... nce into the plot, by means of the faces, objects,
... s. Finally, with all this, time and space transmission
... me of the film but also at the time of the spectator.*

*... s becoming affective to the extent that cinema and
... ve image that allows the building of a passionate
... now assumed as individual.*

... ence, literature, "The Name of the rose", semiotics.

novela de Umberto Eco, y versión cinematográfica
constituye un laboratorio insaciable de conocimientos
técnica, en tanto ambos recorren las huellas, indicios y
que el cine y la literatura no son sólo construcciones,
sino que movilizan emociones, otorgan significados y

literatura ha aportado su sensibilidad expresiva, pero
necesar las posibilidades estilísticas y retóricas de la

CUADERNOS FHyCS-UNJu, Nro. 47:41-51, Año 2015
lengua no sólo a partir de sus diálogos, glosas, ca
tonales, sino y más poderosamente, a partir de la
imágenes.

Son dos obras de arte diferentes, dos len
adaptación no es sólo realizar una traslación de co
elaboración de una nueva estructura semiótica que
de la óptica usada por el director para potenciar
de los rostros que transmiten las pasiones human
emotividad en el espectador. Estos aspectos prom
objetivo de entrecruzar los lenguajes y analizar la prof
en los espectadores, por lo que la metodología qu
metacognitiva, entendida como el conjunto de exper
conscientes ligadas a la solución de un problema p

Es por ello que el cine y la literatura son inter
puesto que la imagen fílmica y literaria da de lo real un
y las descripciones refuerzan el poder de penetra
construcción sintáctica y semántica que nos hace pe
los rostros, los objetos, la ambientación, entre otros
esto se produce una transportación a través del tie
tiempo de la película sino también al tiempo del esp

De esta manera, la percepción se va hacien
que el cine y la literatura nos proporcionan una ima
que se vaya construyendo una experiencia pasiona
asumida como individual.

UNA NOVELA MONUMENTAL

La novela tiene como característica llamativ
siglo XIV, y su circunscripción a un monasterio de
la reconstrucción de ese mundo medieval, de la m
sus hombres y, además, una técnica literaria aprop
en forma de novela.

En este argumento tan singular es llama
evitar que se conociese y difundiese la parte, pero
de Aristóteles que habla de la comedia y de la risa.
en esta parte de la *Poética* (que se conserva en la
categoría de arte y esto llevaría a la liberación del r
al diablo y del miedo a Dios.

En realidad, Guillermo de Baskerville es un
nominalista, como un detective, que teoriza constan
Adso, lo que es lo mismo que decir con el lector.

“—Mi querido Adso —dijo el maestro—, durante todo el
a reconocer las huellas por las que el mundo nos l
gran libro”. (Eco: 32)

Angélica Isabel VILLENA
...sa tenemos un ejemplo significativo: la historia del
novela.

...?
...s evidente que estáis buscando a Brunello, el caballo
...té sin poderme contener—. ¿Cómo habéis podido

...obre la nieve aún fresca, estaban marcadas con
...s de los cascos de un caballo, que apuntaban hacia
...a izquierda. Esos signos, separados por distancias
...s, decían que los cascos eran pequeños y redondos,
...ahí deduje que se trataba de un caballo, y que su
... como la de un animal desbocado. (Eco: 30-32)

...rto Eco ha aunado varios elementos heterogéneos:
...dieval, ha aplicado la Semiótica a la novela policíaca
...endentes interrogantes sobre la técnica literaria de
...ector.

...lar es la vinculada a Jorge de Burgos cuando lo
...e Jorge —dijo—. ¿Nos esperabais?
...os pasos hacia delante, la lámpara alumbró el rostro
...mo si pudiese ver.

...o, te los has merecido.

...te divertido:

...me consideras tan perspicaz, Jorge! Tú no lo ves,
...dría que quitármelos, humedecerme los dedos en
...uir hojeando el libro así hasta que mi boca hubiera
...a de veneno. (...)" (Eco: 541)

DE ANNAUD

...trevista denominado "Narrar con la imagen", Annaud

...ee su gramática, que es mucho más compleja
...ta, y que se basa en registros muy diversos.
...esión de ser un organista que toca muchos
...nagen, el teclado sonido, el teclado música,
...ón, el teclado diálogos, etcétera, que puedo
...te para contar historias de maneras muy
...s la imagen la que narra la historia, a veces
...veces es la confluencia de ambas o, por el
...e. Por ejemplo, me encanta rodar escenas
...oral contradice los diálogos. Se trata de una

CUADERNOS FHyCS-UNJu, Nro. 47:41-51, Año 2015
...química muy compleja, porque mezcla consta
...elementos, tan diferentes. (...)" (1)

La película *El nombre de la rosa* es considerada
Novela de Umberto Eco, ya que utiliza la técnica de
que consiste en tomar materiales (elementos de intriga
elaborar un guión casi original, olvidándonos del text
que explica por qué este recurso es adecuado en
cine: "Jorge Luis Borges le aconsejó a un cineasta
cuentos: "Olvídese del texto original". Es que—como
García- *la adaptación demasiado sumisa al texto pr
la adaptación demasiado libre <traiciona> a la literatu
traiciona ni a uno ni a otra, situándose en los conf
expresión artística.*(3)

Es por ello que se ha procedido a hacer una
poder plasmarla en imágenes, proceso en el que es
o más guionistas o adaptadores. De todos los aspe
policial, el teológico, el histórico, el filosófico, el litera
de Jean Jacques Annaud se quedó con la intriga polic
se han obviado los demás aspectos, simplemente s
preponderancia a uno.

Pero una producción cinematográfica no e
guión, sino que está compuesta de un todo que co
verosimilitud, velocidad y un clímax imponente.

En nuestra película, cobran singular tra
recursos:

- a) La iluminación y la fotografía que recalcan el sen
de la iluminación cuando Ubertino muestra la virge
un efecto que no solo tiene que ver con la ambienta
con la oscuridad que oculta la verdad en la abadía
que ilumina toda la oscuridad
- b) La iconografía y el arte religiosos medievales (lu
antagonismo bien-mal): La ambientación es la que
época.
- c) La óptica usada por el director para potenciar el
los rostros: la elección de los actores, el maquillaje y
(coronas en la dentadura) En toda la película se visl
caracteres de los personajes. el aspecto que más s
- d) Los personajes son naturalmente esquemáticos,
o pasiones humanas, son personalidades y rostros
- e) Se usa con maestría los planos generales, uno de
la película, ya que logra sumergirnos en una trama
emplean, los movimientos de cámara (especialment
se hace hincapié en los ángulos especiales dirigido
de ello, es cuando en dos oportunidades estratég

Angélica Isabel VILLENA
abundan los primeros planos y el plano que dirige
cuando después del asesinato del herbolario es una
biblioteca junto a Jorge y Adso, reaparece el enfoque
de la novela de Guillermo.

La novela es una obra extradiégica e intradiégica. Esto alcanza los
recursos rítmicos de suspenso en ocasiones que la prescinden.
La novela muestra una agudeza en la trama.

NOVELA

Las diferencias que dividen a la literatura del cine, también se
vinculan. Pero, en este caso, la novela se convierte
en la película. La intención de este trabajo es que
se merecen por su parte.

Un trabajo previo en el film que requiere de una
novela de Eco, en la que se privilegian diferentes
del romance de Adso; y se omiten otras, por ejemplo
el rollo que establece Guillermo en la novela.

Satisfacer a sus lectores con palabras y discusiones
de la novela, mientras que Jean Jacques Annaud cuenta con
un lenguaje perfecto, trajes hechos a mano y coherencia en
la novela.

Del autor sobre el rodaje de la película, se advierte
hechos policiales mientras que en su novela hay una
embargo, el escritor manifiesta en un reportaje que
Annaud.

De arte diferentes, la novela en un plano escrito junto
en "Cuando el mundo que uno ha creado se sostiene,
las cosas" (Eco, 1992), dice Umberto Eco respecto a su
sumerge en su propio mundo a través de habilidades
de los trucos.

La novela es el principal artífice de su creación, pues él
los actores se realizó uno por uno, trabajo que duró
s. Pero el foco de atención del productor de la película,
principal personaje es la Edad Media, vivir esta época,
que la gente entienda lo difícil que fue hacerla.

El objetivo direccionado a tal fin: el vestuario y los rostros son
de la sociedad: los campesinos abajo, a la intemperie,
y rostros lastimados por el clima y la condición de
de los miembros del clero con toda la riqueza y ropas
diferencias. Annaud cuando habla de sus monjes dice
de tonsura y dejarse la barba, además les hizo remover
de la dentadura) y el maquillaje fue muy elaborado.

La ayuda del historiador Jacques Le Goff, quien estudió
la escenografía con otros historiadores, como así

CUADERNOS FHyCS-UNJu, Nro. 47:41-51, Año 2015
también los diálogos, el lenguaje y los comportamientos
entrevista a Jacques Le Goff sobre la película, dice
creíble, la dirección de arte y todo el material usado
de la época".(4)

Annaud dice que del libro de Eco le gustan las
pero que, sin embargo, cuando necesita reconstruir
precisiones de la película no son las mismas que la
escenas. Por ejemplo en una escena en la que no
túnica para la novela, en la película debe completarse
escritor necesita una pluma, dijo Orson Welles, un

Para que todo cobre importancia, hay un lenguaje
en el film, un canto pacífico que contrasta con los gritos
de gran relevancia en el juicio a los tres herejes
pobreza humana. Otro notable ejemplo de lo antes
se organizan para el juicio, pues la ubicación es
emisarios papales bien alimentados, se ven más opulentos
mientras que los franciscanos más delgados y en
manifiesta que en la época de su novela era de tra
política y sociedad.

Annaud dice que el mundo de Eco es más ne
cree en la fuerza de la emoción y la pasión, mientras
Dice el cineasta: "él es científico, y yo me lanzo al dr
la importancia de las caracterizaciones y construcciones
por ello que convirtió en personajes principales a
personajes secundarios en la novela. Esto implica
experiencia y el escepticismo contra el espíritu avent
Emoción que le produjo cuando Adso revelaba su a
y él no podía cortar la escena, incluso no lo hizo.

Como cada lectura es una interpretación, tam
una interpretación más, y Annaud dice que no quiere
sino que es un film inspirado en el libro pero que m
siente y quiere mostrar del libro.

Una anécdota que aporta un dato interesan
y literatura, es relatada por Annaud dieciséis años
que cuenta que en una cena con Eco, coinciden
aproximadamente 100 piezas. Pero la discusión se
en el mismo nivel, ya que Eco no hablaba de escal
cabeza y se dio cuenta del error cometido. Pero ac
estas escaleras en la película.

Hay notables diferencias que colocan a cada
reglas y lineamientos que la construyen como un
mismo.

- La construcción sugerente a lo largo de la película
evidente en la novela.

- Bernardo Gui sugiere que el asesino es Guillermo

Angélica Isabel VILLENA
mismas marcas. Esta sugerencia no se advierte en

ensos a la biblioteca que figuran en la novela, esta de la película.

ones diferentes en el último episodio de la biblioteca a Guillermo y Adso, y luego ellos intentan encontrarlo.ajo con el espacio, que no es posible reconstruir en ella predominan palabras que lentifican lo que

elícula son abruptas, superpuestas y veloces. Esta necesaria para mantener la intriga final. Esto no se rra y describe paulatinamente la hoguera en la que no y Adso se marchan aparece una escena en la que cena que no aparece en la novela.

encia, y es que los personajes, en sus características ones, reflejan las preocupaciones del autor y del ctor y espectador a un universo pasional, cargado signar cada paso.

erte que *El nombre de la rosa* es el misterio de Adso su amada. Mientras que en la novela, hay varias

ara quién; este texto, que ya no sé de qué habla:
, nomina nuda tenemos.” (Eco: 575)

que en la “rosa” encontraron una referencia al verso
ve call a rose would smell just as sweet if we called it
ocaron y que su cita significa que las cosas dejan de
s palabras. Exactamente lo opuesto del dramaturgo:
nada, la rosa sería una rosa con cualquier nombre.
criterio, la idea sugerida por Eco parece ser que
estructura que, en última instancia, se enajena del
a lengua y el habla no logran cabalmente su función

esa relación permitiría lograr el conocimiento y la
osa que parece ser puramente aleatoria y caprichosa.
n plan apocalíptico que aparentaba gobernar todos
a casual; buscó un autor único de todos ellos y eran
guió una secuencia supuestamente razonada y no
lo hallado fue por error, le dice a Adso:

CUADERNOS FHyCS-UNJu, Nro. 47:41-51, Año 2015

“Y después empezó una cadena de causas co
contradictorias entre sí, que procedieron por su cu
que ya no dependían de ningún plan.”

De modo que, según queda dicho, las rela
algo que no puede concretarse ni asirse, como “El
modos, Eco sitúa varias claves o pistas a lo largo
advertir su empedernida desconfianza en el sist
realiza la comunicación humana, en particular el de
anteriormente, puede añadirse que el autor expli
pierde la comunicación con la persona que se llevó
este hecho, a su vez, le impide la posibilidad de pro
documento en una versión más cercana al original
al italiano hecha por él.

LA ROSA TIENE MI NOMBRE

Si bien Guillermo es la representación lógica e
que le permite ser como un padre que guía a su h
Tal es así, que sus enseñanzas van construyendo
significaciones que despiertan el interés de su alum

Su primera intervención es sobre la portada p
que él observó que un monje salió satisfecho de e
sobre un cuervo en el cementerio que anuncia un
al abad, y la presunción sobre la nieve que se co
reconstrucción de sucesos acaecidos.

Más allá de las enseñanzas, hay demostraci
en este vínculo estrecho, es el caso del abrazo de
de la abadía, escena que lo muestra sensible y
de su alumno. También cuando al finalizar Adso r
carñosamente, como un padre, y me hizo seguir
continuidad visual no es primordial, si lo es la cont
de ser capaz de atribuir una emoción a una experie

Todos estos episodios son los que me per
primera instancia, la relación de enseñanza que
quien se convirtió en un guía para ver la pelícu
señales de la vida. Quien, además, me regaló es
acompañan.

“Mi maestro me dio muchos consejos buenos pa
me regaló las lentes que le había fabricado Nicc
recuperado las suyas. Aún era joven, me dijo, pe
me serían útiles (y de hecho las tengo sobre mi nar
líneas). Después me estrechó entre sus brazos, co
y me dijo adiós.” (Eco: 572)

Angélica Isabel VILLENA
transformadora de vida(5) hace que mi mano tiemble
s, porque no son un análisis más, son el legado que
más significativa, en pocas palabras, a saber que la
a rosa tiene mi nombre...

adaptaciones y transposiciones permiten que tanto
"El nombre de la rosa", valoradas individualmente,
por su potencial semiótico.

distancia los lenguajes puestos en juego, puesto que
características estilísticas, retóricas y cognitivas a través de
los diálogos, glosas, cadencias, ritmos e inflexiones
por la resonancia expresiva de las imágenes.

que "una vivencia transformadora porque es el punto
de imaginar/pensar una experiencia almacenada en un
forma distinta"(6). Esto permite vivenciar la literatura
y como una marca significativa que se establece a
almacenados como transformadores.

o, es que *El nombre de la rosa*, novela de Umberto
de Jean-Jacques Annaud, constituye un laboratorio
que nos sirve de guía semiótica, en tanto ambos
s y símbolos para dar cuenta de que el cine y la
acciones, sino experiencias de sentido que movilizan
dos y activan recuerdos.

por Jean Jacques Annaud. Edición especial del DVD

) *La literatura en segundo grado*. "La intertextualidad
la transtextualidad, y se trata de una relación de
s textos".

RIEGA, José Luis (2000:65)
off. Edición especial del DVD original de la

bajo presentado en las VII Jornadas de Literatura
s?", Noviembre de 2005 en FH y Cs. Sociales de
Semiótica para el análisis del discurso literario (2005)
ola (Profesor Adjunto) Integrantes del equipo: Eva
el Alarcón y Nora Mamaní. Cátedra de Semiótica
ariños de Morentin) de la carrera de Profesorado y
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la
y.

(2005) sostiene que la inteligencia es la "capacidad

CUADERNOS FHyCS-UNJu, Nro. 47:41-51, Año 2015
para recordar y anticipar pautas en el mundo, incluso
propiedades físicas de los objetos y situaciones so
cualquier región del córtex es averiguar qué relac
(inputs), memorizarla y usar esa memoria para pre
las entradas (inputs) en el futuro".

BIBLIOGRAFÍA

ANNAUD, JJ (Guión/Director) (1986) El nombre de la rosa
rosa. The Name of the Rose. [Película] Italia, Francia y A

ECO, U (1992) Apostillas a El nombre de la rosa. (Editorial

ECO, U (2006) El nombre de la rosa. (Colección Diario L

ESPÍNDOLA, M (2010) La poesía y su posible temporalidad
com.ar/Espindola1.html

GARDNER, H (2005) Arte, mente y cerebro Una aproximación
(Paidós Surcos 12) Barcelona.

GENNETTE, G (1992) Palimpsestos: La literatura en series
Madrid.

LAURENT, T (2008) Más lecciones de cine. (Editorial Paidós
cine).

MELLOT, A (2003) Metacognición. Houdé, O.; Kayser, D.;
F. (directores) Diccionario de Ciencias Cognitivas. (Amor

METZ, C (2002) Ensayos sobre la significación en el cine
2). Barcelona.

SÁNCHEZ NORIEGA, JL (2000) De la literatura al cine. Teoría
(Editorial Paidós). Barcelona.