

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
CENTRO DE ESTUDIOS EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

**EL DOBLAJE DE VOZ COMO UNA FORMA IDENTITARIA Y
TRANSMISORA DE CULTURA**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

P R E S E N T A:

FEDHRA LAKE MOCTEZUMA

098073827

Asesor: Gustavo de la Vega Shiota

Ciudad Universitaria, noviembre, 2011.

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Dedicatoria

El presente trabajo está dedicado para todos aquellos que con su esfuerzo, sus regaños y su apoyo, me ayudaron a concluir al fin mis estudios en la carrera de ciencias de la comunicación. Para empezar a mis padres, quienes nunca quitaron el dedo del renglón para que me titulara y siguiera adelante sin importar lo que pasara. A mi hermano, quien me ha soportado y apoyado en diversos aspectos de mi vida.

Muy especialmente al profesor Gustavo de la Vega, mi asesor y uno de mis maestros más queridos por darme no sólo clases en la universidad, sino clases de vida. A Julio Amador por compartir su pasión por el arte y la cultura conmigo. Al profesor Federico del Valle, quien me hizo querer estar en la especialidad de producción por esa entrega a dicha área. Al profesor Ricardo Balcazar por ser el mejor maestro de televisión que he tenido. Y a Gina Cabrera por haberme apoyado y darme consejos en este último paso tan importante para mí en la licenciatura.

También está dedicada para mis tíos, primos y sobrinos por compartir tantos momentos especiales conmigo, muy especialmente para mi tío Luis, quien tampoco dejó que me rindiera en este reto y siempre ha estado ahí para apoyarnos en lo que sea necesario. Y también agradezco a mis amigos de la licenciatura y de mi trabajo, quienes estuvieron al pendiente del desarrollo de mi tesis y siempre tenían un libro o un consejo para brindarme, sobre todo Paco y Javier.

Y por último, pero siempre el más importante en mi vida desde hace ya más de cuatro años, esta tesis es para mi niño, para Derek, quien me ha traído una alegría inmensa y por quien siempre voy a luchar para que cada día estemos mejor.

Gracias.

ÍNDICE

Introducción	4
1. Cultura, una posesión universal	11
1.1.- La cultura	11
1.2.- Concepto de cultura, un debate que no termina	22
1.3.- Diversidad cultural, un mosaico de posibilidades	31
1.4.- Culturas híbridas, la pureza ya no existe	37
1.5.- El arte de ser y hacer	45
1.6.- El cine como séptimo arte	53
2. La actuación como base para realizar un buen doblaje	60
2.1.- La actuación	60
2.2.- Los métodos más conocidos en actuación	70
2.3.- Concepciones del teatro	76
2.4.- Otros espacios para el actor: cine y televisión	81
3. El doblaje en México desde sus inicios	85
3.1.- Un acercamiento al fenómeno del doblaje	85
3.2.- Los orquestadores de la magia: el equipo de trabajo	98
3.3.- El antes y el ahora	103
3.4.- El doblaje, un factor de identidad	110
Conclusiones	113
Fuentes consultadas	114

Introducción

Algunas personas al escuchar la palabra “doblaje”, tal vez podrían imaginarse alguna actividad relacionada con ropa o con papel, pensando en fábricas con un sinnúmero de gente haciendo dobleces a estos materiales; sin embargo, en este caso, se refiere a la industria audiovisual y los idiomas a los cuales pueden traducirse los productos de este tipo. Al ver una serie o película doblada a nuestro idioma la sentimos más cercana; a pesar de los paisajes desconocidos o las costumbres ajenas a nosotros, se percibe una aproximación mayor.

Haciendo una investigación sobre la situación que vive el doblaje mexicano de voz en la actualidad, he notado cómo ha ido bajando de calidad en sus interpretaciones conforme se ha permitido la entrada de más personas que no tienen bases de actuación y sólo sirven para sincronizar, más no para transmitir al público lo que sucede, lo cual debería ser el objetivo de las personas dedicadas a este quehacer, porque su trabajo puede ser una forma de traspasar las fronteras de la identidad y la cultura.

Cuando la gente ve una película doblada al español latino, por ejemplo, no sólo está escuchando nuestro tipo de español, el más neutro entre los países de habla hispana, también está percibiendo nuestros códigos y, aunque tal vez no conozca del todo el significado de una palabra, gracias al contexto puede darse una idea de qué se está hablando y, en todo caso, posteriormente podría buscar su significado específico. Por último, pero no menos importante, transmitimos parte de nuestra cultura; al hablar de nuestras festividades, por ejemplo, como el día de muertos o las fiestas patrias, nos hacemos presentes en las mentes de otras sociedades.

Aquí no se pretende explicar a fondo lo que es el doblaje, ni abarcar otros espacios o tiempos que no sean los de la Ciudad de México en los últimos años, aunque para poder poner en contexto el objeto de estudio se necesita un acercamiento a los orígenes, así como a otros lugares y fechas donde se ha practicado el doblaje de voz, para entender con mayor facilidad este tema.

Asimismo, para poder entender la identidad, se parte desde lo que conocemos como cultura, siendo este el concepto más amplio y del cual se pueden desprender diversos puntos de vista, dependiendo del contexto en el que se encontrara o el enfoque desde el cual se hubiera desarrollado quien lo describiera. De esta forma, puede verse como un concepto ligado a la civilización, a procesos socio-históricos y a la antropología; pero también se puede entender una manera de acercarnos a otros seres humanos en contextos diferentes al nuestro.

Tras tener más claro el significado de cultura para la presente investigación, se analizará lo que han sido las artes para la humanidad, iniciando desde el hombre primitivo quien, aunque no tenía idea de estar creando arte como tal, o incluso del significado de dicho concepto, dejó constancia de los primeros intentos en este campo; del cual más adelante, teniendo ya conciencia de muchas más cosas a su alrededor, se desprenden las llamadas bellas artes, donde se encuentra la actuación, base del doblaje de voz.

Mi curiosidad sobre este tema comenzó cuando, hablando con el intérprete de una de las voces más famosas de México, Homero Simpson, conocí el proceso que se sigue para poner voz en español a personajes de series animadas o a actores de películas y programas, traídas de Estados Unidos principalmente, para el público de habla hispana. Visitando los estudios de doblaje me di cuenta que conocía a varios de los actores participantes de este proceso, y posteriormente yo también fui parte del mismo.

Estando dentro de este medio, comencé a darme cuenta del duro trabajo realizado por algunos para conseguir esas estupendas interpretaciones que posteriormente podemos disfrutar en las salas de cine o desde la comodidad de nuestro hogar, sin siquiera pensar que no las estamos viendo en su idioma original; y con ello comencé mi investigación.

Este tema tiene que ver con mi carrera, ciencias de la comunicación, porque el doblaje se hace para televisión y cine, considerados como medios masivos de comunicación, a través de los cuales se expresan sentimientos, ideas, y se comparten con el público los sueños de aquellos que trabajan detrás de las cámaras; todo esto es posible a través de mi área de especialidad: la producción audiovisual.

Así, el doblaje podría ser una forma de aceptación entre distintas culturas, ya que las producciones realizadas en un país pueden ser comprendidas en otra parte del mundo gracias a este proceso, por medio del cual podemos entender, con mayor claridad de la otorgada por las solas imágenes, no únicamente la trama, sino el modo de vida e incluso la ideología de aquel otro representado en la pantalla; aplicando lo anterior incluso desde el cine mudo, donde los intertítulos se hacían asequibles a otros contextos gracias a la traducción.

Debido a que los medios masivos de comunicación logran mostrarnos un universo más allá de lo conocido y percibido en nuestra inmediatez, tal como lo explica el modelo de la agenda-setting, el ser humano queda atrapado por ese mundo, fascinado por aquellas tramas salidas de la imaginación de alguien más y mostradas a través de una pantalla, o simplemente ávido por saber más sobre la forma de vida de otros seres humanos que, tal vez en esencia son semejantes a él, pero sus códigos, su pensamiento y su manera de enfrentarse a la realidad que viven día a día es diferente.

Mi objetivo general con este trabajo es: concretar si el doblaje podría ser una forma de transmitir la identidad de unas sociedades a otras. Los objetivos particulares son: explicar por qué es tan importante el doblaje en México, identificar cómo se ha ido desarrollando junto con ciertas empresas, pero también a pesar de otras; así como descubrir la motivación de algunos actores y directores para seguir trabajando en este medio y, por último, describir el proceso que se lleva a cabo cuando se dobla una serie o película.

La parte más interesante del doblaje, al menos para mí, no tiene que ver con lo técnico o en cuanto a su historia, sino todo aquello relacionado con la cuestión humana, las personas que le dan vida a los dibujos animados o quienes prestan su voz a un personaje interpretado previamente por un actor; esto también forma parte de la comunicación, y gracias a este proceso podemos comprender más efectivamente lo transmitido por otras personas, con culturas diferentes a la nuestra y con sentidos de pertenencia que quizá de otra manera no podríamos entender.

Además de mi experiencia en este medio y de las declaraciones obtenidas por otros actores sobre el doblaje en México, también he podido escuchar las opiniones de algunas personas que, al tratar de decidirse por alguna película, prefieren leer los subtítulos a escuchar las voces en español; aunque también hay ciertos casos donde no tienen otra opción que escuchar los a veces pésimos doblajes, resultado de un proceso al cual no se le dio suficiente entrega o simplemente no se hizo por profesionales.

Esta área de trabajo me compete por estar muy ligada con la comunicación, desde todo el proceso que se sigue para poder doblar una serie o película, y las herramientas utilizadas para hacerlo, hasta cómo le está siendo mandado el mensaje al público, tanto en intenciones como en concordancia de la voz con el personaje; y de esta forma, México pasa a ser una parte esencial para que los productos provenientes de otros países lleguen al público de habla hispana; quienes tienen preferencia por el acento neutro manejado por los mexicanos, en específico los de la Ciudad de México y el área conurbada.

Al referir este tipo de comunicación, también se debe hablar sobre el lenguaje, parte fundamental para poder descifrar los códigos entre las personas o, en este caso, entender los referentes presentados en la pantalla, lo cual no sólo es demostrable a través del habla, sino también interviene todo el cuerpo y la gesticulación de los actores, así como el trabajo de los animadores para algunas producciones; y en el caso del doblaje, también es importante el lenguaje escrito, ya que el traductor realiza su trabajo por medio de este soporte y es así como llega a manos del director, el operador y el actor.

Tras varios años de ser nuestro país el favorito para realizar el proceso de doblaje al español latino -llamado así para diferenciarlo del de España- en últimas fechas los países sudamericanos han tratado, y conseguido ya en diversas ocasiones, copiar este tono de voz que caracteriza al doblaje mexicano; aparte de conseguir mejores interpretaciones y a un costo menos elevado, por lo que algunas empresas han optado por llevarse el trabajo a esta región o, en su defecto, también traen a su equipo de trabajo para México.

Otro problema muy serio que enfrenta el doblaje es el conflicto entre algunas compañías, ya sea por competencia, es decir, por quedarse con las series más reconocidas, o por dificultades económicas. Últimamente, en lugar de subir los sueldos para los actores de doblaje, más bien han decrecido, y esto se debe, en parte, a la competencia desleal por conseguir un personaje, ocasionado en cierta medida por los “fans” del anime; pero también por las rencillas con los sindicatos.

Algunos actores deben aguantar mientras encuentran otro trabajo que puedan desempeñar, lo cual no les cuesta mucho trabajo por ser multifacéticos, pero los doblajeros¹ no tienen otro lugar para ir a ofrecer su talento, no tienen las bases de actuación, más bien aprendieron de la práctica y, aunque algunos son muy buenos haciendo este trabajo, no van a llegar a tener las tablas de un verdadero actor.

Supuestamente todos los actores de doblaje deben estar registrados en la Asociación Nacional de Actores (ANDA) para poder trabajar en el medio, pero la realidad es que hay algunos doblajeros que no están ni dados de alta en Hacienda, y por ello se suscitan escenas desagradables en algunos estudios. Pero esto no es ningún impedimento en nuestro país, ya que muchos siguen trabajando “por fuera” para poder cobrar más dinero, tal como sucede en muchos otros trabajos.

Uno de los inconvenientes más sonados con respecto a los sindicatos, fue la huelga de actores de doblaje de la Asociación Nacional de Actores, la cual estalló en el 2005, debido al cierre de Audiomaster 3000 y al cambio de razón social de la empresa Estrellita (uno de los estudios más conocidos y donde se doblaban series como los Simpson y Malcolm) por Grabaciones y Doblajes Internacionales (GDI), conflicto por el cual muchas series, como las de Nickelodeon por ejemplo, se fueron a otros países de Latinoamérica.

---

¹ Se utiliza este término para diferenciar de los actores de doblaje a aquellos que carecen de formación profesional en este ámbito, aunque no por hacerles falta esta base sus interpretaciones deben ser malas, ya que algunos prácticamente nacieron en salas de doblaje, por lo cual tienen toda su vida haciendo este trabajo y por ello también suelen ser buenos.

Pero la situación incluso se ha puesto más crítica, pues ahora resulta que en algunos estudios sólo llaman a aquellos doblajeros no registrados en la ANDA, pues les sale más barato y se ahorran ciertos problemas con esta asociación; de esta forma, poco a poco los verdaderos actores se van quedando sin esta fuente de trabajo que, si de por sí ya no les alcanzaba bien para vivir, pues ahora deben buscar forzosamente ingresos por otras partes.

Con ciertas prácticas que han ido haciéndose costumbre, el doblaje mexicano va perdiendo validez, dando oportunidad a que otros países puedan probar que son mejores y producen a precios más bajos. La mayoría de series y películas siguen llegando a México, sin embargo algunas series televisivas, como *Bob esponja*, ya están en países de Sudamérica, y lo peor es que no se oye la diferencia, e incluso me atrevería a decir que se oye con más calidad que otras caricaturas dobladas en nuestro país.

Algo más que me impulsó a querer realizar esta investigación fue lo comentado por otro famoso actor de doblaje en una conferencia ofrecida hace un par de años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; Humberto Solórzano, quien además es director en este mismo medio, comentó que el doblaje debería ser considerado como una artesanía, o por lo menos él así lo piensa, y tal vez en cierto modo sea cierto, ya que cada voz es única, pero también es como hacerlas en serie, todas son parecidas, pero cada una tiene su matiz y diferente modulación, aunque salen de la misma persona.

Uno de los concepto más importantes y el más general, por lo que será el primero que abordaré para este trabajo, es el de cultura, el cual también quedará ligado con la identidad, ya que todo parte de ahí, de las diferencias entre el oriente y el occidente, entre los países y a veces entre regiones que son muy cercanas la una de la otra, pero que en su esencia ya no se parecen tanto. En la mayor parte de Latinoamérica podemos hablar el idioma español, sin embargo, el acento que manejamos y muchas expresiones, pueden hacer la diferencia entre un mexicano y un argentino o un cubano.

Otra parte importante para entender de dónde viene el doblaje sería entender primero lo que es el teatro y la actuación, ya que ésta es la base de los actores de doblaje -o por lo menos debería de serlo- o tal vez se entienda más bien el doblaje como una rama de la actuación, por esto hay que detallar cual sería la relación directa y por qué muchos piensan que hay que ser actor para poder hacer buen doblaje.

Tras haber comprendido los dos apartados antes mencionados, y darle un correcto marco a este trabajo, entraré de lleno a lo que es el doblaje y a explicar los procesos que se requieren para ver un trabajo terminado; parte de lo que también me interesa mucho debido a que en mi área de especialidad, producción, es donde se aprende a manejar los programas computacionales para realizar las grabaciones.

Por tal motivo, este es uno de los trabajos donde se juntan mis dos carreras: la actuación y las ciencias de la comunicación en el área de producción audiovisual, y así se puede comprender como un todo, ya que se conoce lo manejado tanto por quienes se disponen a hacer las voces de los personajes como la labor realizada por aquel encargado de cuidar los detalles técnicos del doblaje de voz.

Capítulo 1

Cultura, una posesión universal

1.1.- La cultura

El hombre siempre ha intentado comprenderse a sí mismo, ha desarrollado estrategias y métodos para entender a las culturas antiguas de las cuales proviene, así como ha inventado herramientas capaces de ayudarlo en su búsqueda de las razones del comportamiento de éstos, tanto de manera individual como cuando se encuentran en grupos, ya sea grandes o pequeños, y por ello se han creado distintas ramas del conocimiento para poder estudiar las facetas del ser humano y entender las etapas por las cuales ha pasado y cómo influye también el entorno en que se encuentre.

Una de las ciencias encargadas de estudiar al hombre es la antropología (*anthropos* – hombre, *logos* – tratado), y aunque ésta trata de la biología, fisiología, y los aspectos sociales y culturales de los hombres, necesita de otras disciplinas para lograr abarcar sus diferentes aspectos. Quizás la división más grande que podemos hacer dentro de esta ciencia es entre las civilizaciones o pueblos muertos, los cuales son más difíciles de analizar por obvias razones, y aquellos que se encuentran o encontraban con vida al momento de su estudio.

Sin embargo, dependiendo del punto de vista que uno quiera tomar para analizar el campo de la antropología, ésta también se divide en diversas disciplinas debido a su amplitud, éstas son: la arqueología, la antropología física y la antropología social o cultural, la etnología y más recientemente la etnohistoria.

En este caso, las disciplinas que me interesan para poder definir mejor la cultura y todo aquello abarcado por la misma, son la antropología social, ya que es la encargada del estudio del comportamiento humano, así como de la forma en la cual se relaciona el hombre con su entorno social, cultural y simbólico; sobre todo en la actualidad, ya que vivimos en un mundo complejo y cada vez más globalizado. Sus propósitos consisten en:

...penetrar, entender y conocer la gama de relaciones que conforman la estructura y organización de una comunidad, desde diferentes ángulos sociales, líneas teóricas, estilos de trabajo, sin separarse del objeto de estudio que se analiza.²

La etnología, también dedicada a estudiar el comportamiento y la cultura humanos, se diferencia de la antropología social al dedicarse más a hacer un análisis en cuanto a los aspectos que separan una cultura o un pueblo de los otros, es decir, aquello por lo cual son diferentes de los demás. De esta forma:

...busca entender cómo van interactuando los grupos humanos para establecer sus formas de vida de tal manera que los distinga y al mismo tiempo los una, con sus propias especificidades de ser y pensar, a lo que los especialistas llaman la alteridad, esto es, lo propio y distinto a lo otro, llamado también la otredad.³

Por otro lado, y para no confundir este término con la etnología, la etnografía es un método de investigación utilizado en antropología social, así como en etnología, para la realización del trabajo de campo, y así recopilar información detallada sobre una comunidad, pueblo u otro tipo de asentamiento humano, para poder comprender mejor su cultura, encontrar cómo se relaciona con el lugar geográfico en el cual se haya desarrollado el grupo y con el tiempo en que le tocó vivir.

Y la última ciencia sería la lingüística, que tiene al lenguaje humano como objeto de estudio y lo concibe como parte fundamental de la cultura; y es un sistema de signos, en algunos casos más complejo que en otros, cuya correcta utilización permite transmitir información, y por tanto establecer una comunicación entre los miembros de un determinado grupo, y también los diferencia o relaciona con otros.

El lenguaje tiene una doble función: como núcleo de la constitución de lo social y de la socialización, por un lado, y como principal herramienta de trabajo científico, por el otro.⁴

---

² Lucrecia Ayala Carrasco. et.al. *Antropología*. p.15

³ Idem.

⁴ www.hamel.com.mx/Archivos-PDF/Doctorado/AntropologíaLinguistica, revisado el 18 de noviembre del 2011.

Uno de los investigadores más reconocidos y estudiados en la materia, aunque en algunos puntos ya quedó rebasado por nuevas teorías como las que proponen el círculo de Praga o también Alessandro Duranti en su *Antropología Lingüística*, es Ferdinand de Saussure, quien nos da las bases para poder entender mejor esta ciencia, él menciona que la materia de la lingüística está constituida:

...en primer lugar por todas las manifestaciones del lenguaje humano, ya se trate de pueblos salvajes o de naciones civilizadas, de épocas arcaicas, clásicas o de decadencia, teniendo en cuenta, en cada periodo, no solamente el lenguaje correcto y el «bien hablar», sino todas las formas de expresión. Y algo más aún: como el lenguaje no está las más veces al alcance de la observación, el lingüista deberá tener en cuenta los textos escritos, ya que son los únicos medios que nos permiten conocer los idiomas pretéritos o distantes.⁵

De esta forma, las tres disciplinas anteriormente mencionadas: la antropología social, la etnografía y la lingüística, nos permiten conocer más sobre el hombre como creador de la cultura, pero al mismo tiempo también como producto de ésta misma, así como de su capacidad de adaptabilidad al medio que lo rodea; pero también nos ayuda a comprender de mejor manera el pensamiento del hombre y cómo logra comunicarse con otros diferentes a él a pesar de la barrera que pudiera existir entre ellos.

Aunque necesita de otras ciencias para poder entender al ser humano de manera holística, en este momento me interesa entender la antropología como una disciplina vinculada con la cultura, y por medio de la cual se puede comprender mejor la realidad de la que estamos rodeados y dentro de la cual existimos, y así descubrir más de nuestra identidad colectiva. Partiendo de un estudio a lo largo del tiempo:

...la reflexión sobre los fenómenos culturales se puede interpretar como el estudio del mundo sociohistórico en tanto campo significativo. Se puede interpretar como el estudio de las maneras en que individuos situados en el mundo sociohistórico producen, construyen y reciben expresiones significativas de diversos tipos.⁶

---

⁵ Ferdinand de Saussure. *Curso de lingüística general*. p. 34

⁶ J.B. Thompson. *Ideología y cultura moderna*. p. 183

La antropología, al igual que la cultura, cambia constantemente, se desarrolla junto con los hombres, y se va transformando para poder entender las distintas facetas de éste y así poder explicar su comportamiento en distintos lugares y épocas, dependiendo también de la situación en que se encuentre y cómo deba conducirse para poder sobrevivir, pero también para allegarse de información y comunicarse con otros:

La comunicación humana pone en juego a todo el conjunto de la cultura, de ahí que aborde los problemas implicados en la intersubjetividad de la comunicación viva, del habla y la especificidad de la comunicación oral, de la comunicación no verbal, asimismo, propone que la cultura material y la relación humana con el paisaje constituyen sistemas fundamentales de comunicación.⁷

La cultura no sólo se relaciona con costumbres, tradiciones y festividades adoptadas por el hombre a través del tiempo, sino que va más allá, desde la forma en la cual el hombre antiguo se protegía de los elementos climáticos o la manera de cazar de cada grupo, cómo se ponían de acuerdo para saber las tareas que le tocaban a cada integrante para poder cuidarse y tener lo necesario para vivir en determinado ecosistema; la diversidad cultural se genera con los diversos entornos en los cuales el hombre tenía que subsistir.

La cultura consiste en una manera integral de vivir, y no tan sólo en un cuadro superficial de costumbres. La cultura moldea vigorosamente los sentimientos, las acciones y las percepciones del hombre en su adaptación gradual al mundo.⁸

Posteriormente se va haciendo cada vez más compleja conforme el hombre va sofisticando su forma de vida, comienza a adaptar el medio ambiente para que esté a su favor, crea armas para atrapar fácilmente sus alimentos, descubre una manera de cubrir su cuerpo con las pieles de los animales y se da cuenta de todo aquello que es capaz de hacer con su intelecto y las herramientas más sencillas que tiene a la mano, pero sobre todo, empieza a dar significado a aquello que tiene a su alrededor, y con ello cambia su percepción del mundo.

---

⁷ Julio Amador Bech. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*. p. 13

⁸ Lucrecia Ayala Carrasco, et.al. *Antropología*. p. 38

Al ver un objeto y relacionarlo con una palabra, es decir, darle un nombre, el hombre logra comunicarse de una manera más eficiente con otros miembros de su grupo, y así crea estructuras que posteriormente le serán de mucha ayuda porque descubrirá, o en su defecto inventará, muchas otras cosas que tal vez no estén en su entorno inmediato, pero existen, y conforme se dé su desarrollo irá aumentando su conocimiento de todo lo que le ofrece, no sólo el planeta, sino todo el universo.

Pero lo más complicado es poder comunicar aquello que no posee un aspecto físico, es decir, lo intangible; desde los sentimientos, las emociones y todo lo oculto en el hombre, hasta los fenómenos externos incontrollables y, en algunos casos, incluso incomprensibles para los seres humanos. Sin embargo, en su afán por entender su entorno, encontrará la manera de darle una explicación a éste.

Teniendo ya a su disposición la lengua hablada, el lenguaje corporal y la gesticulación para el intercambio de información con otros seres humanos, el hombre logra dar mayor intención a su pensamiento, y así lo va fortaleciendo para poder dar paso a que las siguientes generaciones tengan una evolución más marcada en este campo; y de esta forma, teniendo estructuras gramaticales sumamente complejas, se crea la lingüística para poder analizarlas. Así, el lingüista:

...analiza e interpreta las lenguas vivas y sus funciones a partir de cómo se desarrollan y se mueven los diversos grupos humanos, desde su medio geográfico y ambiental... trabaja con tres aspectos fundamentales: *el acústico*, que incluye la fonética y la fonología, *el gramatical* para revisar el aspecto formal del lenguaje y *el léxico*, que analiza la semántica y la lexicología. Asimismo, analiza a la lengua como un sistema de signos y sus relaciones con el exterior y la teoriza conforme a la manera de pensar de los diversos grupos humanos.⁹

---

⁹ Lucrecia Ayala Carrasco, et.al. *Antropología*. p. 27

Aunque cada grupo humano tiene una manera particular de comunicarse, en algún punto el ser humano posee la capacidad para poder interactuar con aquellos que no comparten sus códigos; y en este caso no sólo me refiero a los distintos idiomas, sino también existe el lenguaje a señas, por ejemplo, utilizado por los sordomudos, u otras formas inventadas por el hombre para entenderse con otros sin necesidad de palabras.

Pero no sólo eso, el hombre puede comunicarse a través de su cuerpo, e incluso usando gestos; pues debemos recordar que todo en nosotros comunica algo a nuestros semejantes, desde la postura corporal hasta la indumentaria y accesorios seleccionados para vestirse, tal como lo explica Mark Knapp en su libro *Comunicación no verbal*.

El lenguaje no sólo interesa a los especialistas en la materia, sino que todo mundo debe ocuparse de éste, no hay factor más importante en la vida de los individuos en sociedad y, por tanto, para la cultura en general; por ello, el estudio de la lingüística es sumamente valioso para historiadores, sociólogos, filólogos y, en suma, para todas las sociedades.

Algo fundamental al referirnos al lenguaje, es no confundirlo con la lengua, aunque a veces se utilizan de forma indiscriminada ambos conceptos en lo cotidiano; el primer término es más extenso y complejo, no sigue reglas establecidas y puede hallarse en diversas facetas de los hombres. Mientras que la lengua es parte del concepto anteriormente descrito, siendo ésta un hecho social para permitir una comunicación más eficiente entre los individuos, heredada generación tras generación.

Ahora, por lo que a cultura se refiere, fenomenólogos, funcionalistas, culturalistas, estructuralistas y materialistas culturales, entre otros, han propuesto sus interpretaciones y han aportado elementos valiosos en sus respectivas épocas respecto a este término, y en lo que todos han concordado es en su aspecto social y como unificador o diferenciador de los diversos grupos humanos, se podría decir, como un factor para dar identidad.

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE), la palabra “identidad” posee diversas significaciones, sin embargo, la más precisa para este caso es aquella que afirma: “La identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás”.¹⁰ Este término estaría más ligado a lo conocido como identidad cultural: el conjunto de creencias, símbolos y costumbres, entre otros, que sirven como punto de cohesión dentro de un grupo determinado de personas y les da un sentimiento o sentido de pertenencia, es decir, de tener afinidad con otros parecidos a uno.

Pero regresando al término principal de este apartado, para mí uno de los autores que logra comunicar de forma clara, pero sobre todo muy completa, qué es la cultura es Clifford Geertz, quien en su libro *La interpretación de las culturas*, nos explica este fenómeno con ejemplos claros, a través de los cuales podemos comprender un poco mejor la antropología, la etnografía y, sobre todo, la cultura, todo desde un enfoque semiótico:

Aunque contiene ideas, la cultura no existe en la cabeza de alguien; aunque no es física, no es una entidad oculta. El interminable debate en el seno de la antropología sobre si la cultura es “subjetiva” u “objetiva”... está por entero mal planteado. Una vez que la conducta humana es vista como acción simbólica pierde sentido la cuestión de saber si la cultura es conducta estructurada, o una estructura de la mente, o hasta las dos cosas juntas mezcladas.¹¹

A partir de la invención de las ciencias exactas como una forma de poderle dar explicación a aquellos fenómenos que antes no la tenían, el hombre ha intentado hacer todo de forma objetiva, incluso el estudio de su propio comportamiento, lo cual es imposible porque cada grupo tiene sus costumbres muy particulares y un pensamiento diferente al de los demás; y tal como lo dice Geertz, esto es una acción simbólica.

En su libro *Historia de seis ideas*, Tatarkiewicz nos explica que para poder entender todos los fenómenos que tiene a su alrededor, el hombre los clasifica en grandes grupos de acuerdo con las categorías más generales, y de esta forma puede tener más claridad de los mismos.

---

¹⁰ http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=identidad, consultado el 28 de mayo del 2011

¹¹ Clifford Geertz. *La interpretación de las culturas*. p. 24

Y lo podemos ver en la actualidad, el hombre clasifica todo para poder, ya no sólo entender, sino poder tener un mayor control sobre todo aquello que lo rodea, vemos por ejemplo cómo clasifica las grandes corrientes artísticas: impresionistas, surrealistas, expresionistas, etcétera.

Sin embargo, debemos entender que el hombre no puede controlar muchas cosas, como la naturaleza y la propia dinámica social por ejemplo, la cual le da en ocasiones dolorosas experiencias y le recuerda lo pequeño e indefenso que puede estar frente a un fenómeno de grandes proporciones como puede ser un terremoto, un huracán o un calor intenso, o también una multitud.

De hecho, tampoco puede controlar del todo expresiones netamente humanas, como la impotencia o la depresión, o padecimientos que se llegan a sufrir por falta de algún elemento en nuestro organismo, o incluso por el humor en que nos encontremos; pues también tales estados obedecen a las estructuras sociales, y no solamente son parte aislada de un solo ser humano.

Otro problema al que nos enfrentamos todos los seres humanos es al de la incomunicación, no en el sentido estricto de que no nos valgamos de algún medio para expresar nuestros pensamientos o sentimientos, sino de la forma en que maneja este concepto Carlos Castilla del Pino en su libro *La incomunicación*, así, aunque estemos comunicándonos con otras personas, a veces ellos pueden no entender lo que en realidad tratamos de decir. Por lo que:

...el problema de la comunicación se ha presentado como necesidad perentoria, en la medida en que se trata de una necesidad no satisfecha, o, cuando menos, no satisfecha a ciertos niveles de conciencia del modo de relación interpersonal. De esta forma, hoy puede decirse que para las exigencias (en sentido amplio) que el hombre mismo se propone, salta en primer plano el hecho de la incomunicación, o de la parcial y distorsionada comunicación.¹²

---

¹² Carlos Castilla del Pino. *La incomunicación*. p. 20

Son muchos los factores por los cuales podemos tener problemas de comunicación, a veces por no hablar el mismo idioma que los otros, otras porque nuestros códigos no son los mismos, o simplemente por tratar de entender al otro a través de nosotros mismos, es decir, no como alguien diferente con problemas distintos a los nuestros, sino que pensamos por el otro en lugar de que éste pueda terminar de establecer sus propios puntos de manera concreta.

Así, por ejemplo, dentro de nuestro país pueden verse diferentes tipos de cultura, basadas mayormente en clases o niveles socioeconómicos, o si se vive en el norte o sur de la República, es muy diferente el estilo de vida en Monterrey, por ejemplo, en comparación con el que se tiene en Oaxaca, y eso también crea dificultades a la hora de la comunicación debido a las grandes diferencias en los empleos, las viviendas, las formas de sobrevivir, y por tanto, los códigos que se manejan en uno y otro sitio.

Sin embargo, todos los seres humanos nos enfrentamos a problemas fundamentales similares, por lo cual las conductas y creencias con las que reaccionamos a éstos serán entendidas por otras culturas, e incluso podrán ayudar a comprender, en algunos casos, su propio sistema de significaciones, a pesar de las aparentes diferencias encontradas en los diversos pueblos, ciudades o países, aún cuando las regiones no se parezcan en nada, porque el hombre no sólo tiene dificultades al intentar adaptarse a un determinado medio, sino que también se confronta a su propia naturaleza, es decir, a sus problemas existenciales, porque:

...nuestra construcción de la realidad se basa en una compleja articulación de formas simbólicas de las que depende nuestra capacidad de comprender y expresar nuestras experiencias... El modo en el cual el ser humano se sitúa en el tiempo y en el espacio supone un conjunto de procesos simbólicos.¹³

El hombre no busca adaptarse al medio en el cual decide o le toca vivir, sino que busca más bien modificar su entorno para lograr tener mayor comodidad, mejores herramientas y más posibilidades de sobrevivir en una región determinada, de tal forma no ve la realidad tal cómo está frente a sus ojos, sino que la cambia, la transforma y la hace suya a través de su propio modo de ver el mundo.

---

¹³ Julio Amador Bech. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*. p. 14

Y también encuentra una forma de expresar aquello intangible, como pueden ser sus sueños, sus ilusiones, incluso los sentimientos más vastos, a los cuales ha nombrado y descrito en diversos poemas y canciones; a través de la pintura, la escultura y la arquitectura nos muestra su propia realidad; y con la danza y el teatro logra transmitirnos las emociones más intensas a través de sus ejecutantes, es decir, gracias a las artes podemos dar otro sentido a nuestras vidas, aunque a veces sea por sólo un momento.

Otro concepto que también me es útil para este trabajo es el de estética, sido uno de los más duraderos a través de las generaciones y las culturas en el mundo. “En estética, desde tiempos inmemoriales, las clases que se han considerado útiles han sido las de las cosas bellas, agradables, artísticas, la clase de las formas y de la creatividad”.¹⁴

Esta rama de la filosofía dedicada a estudiar la esencia de la belleza ha ido trascendiendo a través de las generaciones y ha ido sufriendo modificaciones conforme la percepción del hombre ha ido cambiando y también dependiendo del lugar en donde éste se encuentra; no tenemos la misma visión en Norteamérica que en África, por ejemplo. Normalmente este concepto va a ir asociado con el arte, ya que dentro de este campo es donde más se reflexiona sobre si algo es agradable o no para los sentidos, y por lo tanto se le puede considerar como bello y estético.

El arte es una actividad humana, consciente, por lo cual puede ser fácilmente separado de la naturaleza, pero el problema surge al querer distinguirlo de otras actividades también efectuadas por los seres humanos y tratar de definir las propiedades únicas de éste; pero podemos afirmar que lleva una intención y produce un efecto, aunque a veces no sea el deseado por el artista, en las personas que lo reciben.

Utilizando los términos más precisos del lenguaje lógico diremos: Algo es una obra de arte si y sólo si es o bien la reproducción de cosas, la construcción de formas, o la expresión de experiencias, que puedan al mismo tiempo deleitar, emocionar o producir un choque.¹⁵

---

¹⁴ Wladislaw Tatarkiewicz. *Historia de seis ideas*. p. 32

¹⁵ *Ibidem*. p. 67

A pesar de que no existe un concepto universal de la estética, según lo percibo, cada generación que llega a nuestro mundo entra más en lo que es la globalización y, por tanto, se van unificando las percepciones de los seres humanos alrededor del planeta, al menos hasta donde sus posibilidades se lo permitan, ya que las personas más pobres no pueden aspirar a mucho debido a sus limitaciones económicas; por ejemplo, las clases medias y altas buscan que sus sucesores hablen por lo menos dos idiomas, y así es como podemos entender no sólo la forma verbal de comunicarse en otros países, sino también aprendemos de su historia, sus costumbres y tradiciones, porque:

...los individuos que resultan de las “mezclas” raciales o de culturas diferentes generalmente son superiores a sus padres en fortaleza, talla física y otras características... la combinación de diferentes características físicas trae como consecuencia una mezcla de características físicas diferentes y mejor adaptadas al medio.¹⁶

En nuestro caso, aquí en México, casi siempre es el inglés el idioma que nos enseñan en las escuelas, ya que nuestro vecino más cercano es Estados Unidos, y éste es el mayor productor de material audiovisual y el que nos manda la mayoría de las películas y series que podemos ver por televisión o incluso en el cine; y al aprender el inglés ya no tenemos tanto problema a la hora de ver estos contenidos, ya que están en un idioma que entienden cada día más mexicanos.

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que al ir entrando en este nuevo juego de la globalización y al tratar de ser o hacer lo que otros países más exitosos, también vamos perdiendo un poco de nuestra esencia y de nuestra riqueza, ya que en lugar de querer rescatar una de las lenguas más antiguas en nuestro país, el náhuatl, queremos saber hablar inglés, francés o italiano, y pensamos que con eso adquirimos más importancia en este mundo donde los más pequeños grupos se pierden fácilmente y a veces hasta llegan a extinguirse.

---

¹⁶ Lucrecia Ayala Carrasco , et.al. *Antropología*. p. 40

Cuando pensamos en cultura lo primero que nos viene a la mente son las bellas artes, pero si se revisa de qué cuestiones se encarga la Secretaría de Cultura e incluso el Conaculta, instituciones dedicadas a propiciar el arte y la cultura en nuestro país, podremos notar una gran gama: cine, danza, literatura, música, teatro y artes visuales; pero también se preocupa por nuestro patrimonio cultural, hacer festivales de distintas índoles, por la producción editorial, la gastronomía, el arte popular, la educación y la investigación; pero no nos ponemos a pensar en realidad que todo esto es cultura.

1.2.- Concepto de cultura, un debate que no termina

La cultura puede contener diversos aspectos dependiendo de la ciencia desde la cual se esté viendo, sin embargo, la mejor forma de entender este concepto es consultando varios autores que hayan tratado de explicar este término desde un punto de vista más general y abarcando todo lo que hace el hombre, tanto material como intelectualmente. De esta forma, regreso a las ideas de Clifford Geertz, quien explica:

Creyendo con Max Weber que el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones.¹⁷

El hombre, en su intento por buscarle una explicación a todo lo que lo rodea y por querer hacerlo, la mayoría de las veces, de una manera científica, se ha olvidado de que en él hay una dualidad y que no sólo tiene que apelar a la razón, tal vez ese sea el motivo por el cual a veces se pierde tratando de hallar leyes para todo, incluso para la cultura, siendo que dentro de las ciencias sociales no hay reglas específicas, la humanidad sigue cambiando con el paso del tiempo y también continuamos desconociendo muchas cosas de nuestro pasado.

---

¹⁷ Clifford Geertz. *La interpretación de las culturas*. p. 20.

Aunque la arqueología y las creaciones tecnológicas nos permite ir descubriendo cada vez más detalles de cómo eran nuestros antepasados, y se hacen hallazgos sorprendentes, como el reciente descubrimiento del túnel inexplorado bajo una de las pirámides de Teotihuacán gracias a un georadar, la verdad es que nunca sabremos a ciencia cierta qué fue lo ocurrido en ese sitio, con qué propósito se construyó y cuál fue el motivo de su cierre. Se pueden hacer ciertas pruebas para determinar su antigüedad, su longitud y tal vez se encuentren vestigios en él, pero la parte social no la podremos saber con exactitud.

Pero estos descubrimientos han podido efectuarse gracias a la tecnología, a que los arqueólogos comienzan a confiar más en herramientas cada día mejor elaboradas para y más novedosas para poder realizar lo antes jamás imaginado, a pesar de que los arqueólogos

...dependen de los restos materiales para deducir estilos de vida, reconstruyen desde los pueblos más simples hasta las ciudades más complejas, haciéndose valer de una metodología propia. Una disciplina que ha sido trabajada desde el siglo XIX para conocer y comprender la historia antigua, esto es, nuestras raíces histórico-culturales.¹⁸

El hombre pierde mucho tiempo tratando de descifrar la representación de las cosas, o simplemente poniendo su total atención en el exterior de los objetos, cuando en realidad debería preguntarse qué expresa, qué le transmite, esa es la significación de más valor para los seres humanos. Y este es el caso de la cultura ya que, como nos indica Clifford Geertz, hay diferentes formas de ensombrecer el sentido y el valor de ésta.

Una de ellas es imaginar que la cultura es una realidad “superorgánica”, conclusa en sí misma, con fuerzas y fines propios; esto es reificar la cultura. Otra manera es pretender que la cultura consiste en el craso esquema de la conducta que observamos en los individuos de alguna comunidad identificable; esto es reducirla. Pero aunque estas dos confusiones todavía subsisten e indudablemente subsistirán siempre, la fuente principal del embrollo teórico que presenta la antropología contemporánea es una concepción que se desarrolló como reacción a esas dos posturas y que ahora está ampliamente sostenida; me refiero a la concepción según la cual “la cultura (está situada) en el entendimiento y en el corazón de los hombres.”¹⁹

---

¹⁸ Lucrecia Ayala Carrasco, et.al. *Antropología*. p. 16

¹⁹ *Ibidem*. p. 25

Según Clifford Geertz, la cultura es el contexto dentro del cual pueden definirse acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos sociales de manera inteligible, densa; es la serie de condicionamientos aprendidos de una manera social, a veces por medio de instituciones; ésta determina comportamientos y tiene que ver también con hábitos; es una estructura compleja de sistemas simbólicos y se encuentra presente en todos los medios de comunicación.

Si tomamos en cuenta que los comportamientos y hábitos se van adquiriendo de forma colectiva y van pasando de generación en generación, y cada una de éstas también va adaptándola a su tiempo, podemos hablar de patrones de comportamiento, lo cual Pierre Bourdieu nombra como *hábitus*.

Bourdieu nos menciona que las representaciones colectivas forman parte de una cultura general; y la manera en que cada grupo se apropia de un conocimiento en específico son una forma de representación social.

En palabras del propio Bourdieu:

Sistema de esquemas generadores de prácticas que expresa de forma sistémica la necesidad y las libertades inherentes a la condición de clase y la *diferencia* constitutiva de la posición, el habitus aprehende las diferencias de condición, que retiene bajo la forma de diferencias entre unas prácticas enclasadadas y enclasantes (como productos del habitus), según unos principios de diferenciación que, al ser a su vez producto de estas diferencias, son objetivamente atribuidos a éstas y tienden por consiguiente a percibirlos como naturales.²⁰

A partir de estos enunciados, y tomando en cuenta que el pensamiento simbólico es el que nos hace diferentes de los animales, tal vez podríamos decir que el estar insertos en una cultura determinada con ciertas características es lo que nos define como humanos y nos separa de los otros seres, incluso de algunos de nuestros antepasados.

---

²⁰ Pierre Bourdieu. *La distinción*. p. 171

Burke también nos ofrece una definición de cultura que me parece bastante atinada y va con los términos que he utilizado en los últimos párrafos y que también utiliza Geertz: “Cultura es el sistema de significados, actitudes y valores compartidos, así como de formas simbólicas, a través de las cuales se expresa o se encarna”.²¹

Otro de los términos que también se utilizan mucho cuando hablamos del hombre y la cultura, es el de sociedad, para algunos teóricos e investigadores, al emplear este concepto de sociedades, inmediatamente puede remitirnos a que somos animales de manada, desde que nacemos tenemos un grupo específico al cual pertenecemos, es decir, la familia, pero posteriormente vamos moviéndonos dentro de otros grupos diferentes, como pueden ser el de los amigos, los compañeros del colegio, los colegas, etcétera; por lo que siempre nos encontramos rodeados de otros seres humanos.

De hecho, la existencia del hombre se puede entender únicamente en cuanto el otro reconoce que existo y viceversa, sé que existo y compruebo que soy yo diferente de otro solamente tomando en cuenta que, precisamente, hay otros seres humanos; pero también nos reconocemos a nosotros mismos, y somos de los pocos seres vivos que podemos vernos al espejo y saber que esa imagen es la nuestra y no la de otro parecido a mí.

Otra cosa que me parece que nos diferencia de otros animales, es que no siempre permanecemos inmersos en un mismo grupo sino que van cambiando conforme crecemos y nuestra mente, y a veces también nuestros impulsos, nos obligan a buscar nuevos horizontes; en la escuela, por ejemplo, nos enseñan a socializar con otros niños y es una de los factores más importantes que requerimos obtener para poder desarrollarnos completamente como seres humanos: compartir con otros.

---

²¹ James Burke. *Connections: Alternative History of Technology*. p. 29

Pero, aunque vayamos cambiando los grupos a los que pertenecemos, hay que tomar en cuenta que siempre vamos a requerir de la familia para saber quiénes somos, de dónde venimos, quiénes son nuestros ancestros; ya que traemos detrás, desde que nos empezamos a formar, todo un bagaje histórico y cultural que nos han heredado todas las personas que vivieron antes que nosotros pero de las cuales se dice que traemos su sangre, y no sólo eso, sino también características especiales y a veces hasta algunos defectos que también pasan de generación en generación.

...una cultura es el conjunto de historias que da cohesión a una sociedad. Entre ellas están también los relatos sobre los propios orígenes, esto es, la biografía de una sociedad (la descripción de vida) que le dice lo que es.²²

Dietrich Schwanitz logra dar una descripción muy sencilla y elemental de lo que implica ser parte de una cultura, diferente a pertenecer a cierta civilización, aunque sí podemos decir que van de la mano, y en algunos momentos podemos llegar a confundirnos con estos dos términos, por lo cual es pertinente hacer también una aclaración de éste.

Algunos autores postulan que cultura y civilización son términos referentes a la acumulación de elementos adquiridos por los seres humanos a través del tiempo, pero una en sentido material y la otra en sentido intelectual. En todo caso, yo afirmaré que la cultura sería la segunda, al referirnos a cosas ininteligibles, pero las cuales sabemos existen, y así, una vez más, nos estaríamos refiriendo al pensamiento simbólico.

Pero buscando más atrás, si nos referimos concretamente a lo que se pensaba en la antigüedad acerca de esta palabra, encontraremos el griego *civitas* (ciudad) y *civis* (ciudadano), con lo cual se pretendía separar a las tribus bárbaras de los pueblos organizados y “civilizados”.

---

²² Dietrich Schwanitz. *La cultura: todo lo que hay que saber*. p. 29

Mientras que el término cultura proviene de *colere*, puede significar desde cultivar y habitar, hasta veneración y protección. “Su significado como habitar ha evolucionado desde el latín *colonus* al actual ‘colonialismo’. Pero *colere* también desemboca, a través del latín *cultus*, en el término religioso culto”²³; ahora se puede hablar del cultivo de la mente humana.

Posteriormente, el término “civilización” iría sufriendo distintas transformaciones dependiendo del punto de vista de quien lo utilizara y quisiera contribuir para su mejor entendimiento, o por lo menos así lo pensaban ellos; pero la verdad es que cada vez se volvió más complejo y en algunas ocasiones había fuertes críticas a lo que algunos proponían.

Este fue el caso de Samuel Huntington, uno de los académicos que escribió todo un libro acerca de las civilizaciones y quien planteó la idea de que la religión es el principal elemento diferenciador entre las civilizaciones. Divide a las civilizaciones en diez grandes grupos: occidental, confucionista, japonesa, islámica, hindú, ortodoxa, latinoamericana, africana y budista; sin embargo, fue muy criticado porque al plantear el choque de las civilizaciones nos está hablando de discriminación y de intolerancia entre éstas.

En Alemania, a comienzos del siglo XIX, el concepto de cultura va a reservarse para las actividades en las que la creatividad se manifiesta de manera pura, es decir, en resistencia a su aprovechamiento mercantil, mientras que civilización va a aplicarse a las actividades en la que la creatividad se ha subordinado al pragmatismo económico. La cultura es la actividad del ‘genio’ y la civilización un resultado de una actividad intelectualmente calificada.²⁴

También hubo algunos estudiosos que dividen a la cultura en grupos, por ejemplo, para Alfred Weber hay cuatro grandes culturas que “registraron en documentos escritos la visión que la humanidad tenía de sí misma y de su destino; pero también constituyen aquellas agrupaciones que adquirieron resonancia histórico-universal al convertirse en vehículos de la mancha del progreso humano y constructoras de sus fundamentos. Éstas son la egipcia, la sumero-acadia-babilónica, la china y la indostánica: los cuatro pilares de la historia”.²⁵

---

²³ Terry Eagleton. *La idea de cultura*. p. 12

²⁴ Bolívar Echeverría. *Definición de la cultura*. p. 33

²⁵ Alfred Weber. *La historia de la cultura*. p. 12

Volviendo al concepto de civilización, Marx también la mencionaba pero refiriéndose a todo un periodo que comprende factores socioclasistas que condicionan el surgimiento de la misma; destaca que ésta tiene sus inicios con la invención del alfabeto fonético y la creación de monumentos literarios; pero más adelante también surgiría una forma de perpetuar la palabra, esto a través de la escritura, y aunque sabemos que nuestros antepasados también conocían la forma de trascender sus actos, era únicamente con dibujos, por lo que ahora debemos interpretar lo que quisieron decir y tal vez nunca sepamos exactamente lo que en realidad trataban de contarnos.

Marx escribió sus principales trabajos filosóficos y la mayoría de sus obras económicas en un período en que el concepto de cultura apenas había devenido un término en circulación de la humanística europea”(…) La formulación de una concepción de la cultura, realizada al menos en forma de boceto, está contenida más bien en aquellos pasajes en que Marx no empleó el propio término cultura” Kloskowska, Antoanina. “El concepto de cultura en Carlos Marx” en *Cultura, ideología y sociedad*. (Antología de estudios marxistas sobre la cultura). Editorial Arte y Literatura. La Habana, 1975. p. 15 y p. 22.²⁶

De esta forma podemos encontrar un parteaguas con el desarrollo de la escritura, y coincido con Marx en que podemos hablar de civilización a partir de que podemos comunicar a otros claramente qué es lo que pensamos y posteriormente podemos incluso dejarlo como un legado para la humanidad; heredamos nuestros valores sociales y culturales de generación en generación y de esta manera poder seguir evolucionando.

Así también, se usa para definir un organismo social más limitado en el tiempo y el espacio (que todo el periodo de la historia de clases antagónicas), para analizar los rasgos concretos de los tipos históricos de relaciones de producción y de las respectivas comunidades socioculturales.²⁷

---

²⁶ <http://biblioteca.filosofia.cu/php/export.php?format=htm&id=2181&view=1>, consultada el 19 de abril del 2011.

²⁷ A. Kosarik. *Civilización, ciencia, filosofía*. p. 32

El concepto de civilización puede entenderse como algo muy general, cuando hablamos de los modos de producción por ejemplo, y donde entrarían muchos factores para poder comprender de forma integral la esencia de cada uno de ellos, los cuales tienen que ver mayormente con las relaciones socio-económicas que se daban en cada uno de estos periodos.

Pero también puede entenderse de forma más particular, cuando hablamos de la civilización romana, la griega o la egipcia, por decir algunas, y las cuales tenían también coincidencias en algunos puntos, pero si las estudiamos a fondo podremos observar que también tenían grandes diferencias, aunque todas tuvieron en algún tiempo el mismo modo de producción y posteriormente evolucionaron al siguiente.

De cualquier forma, cultura y civilización están conectadas, una no puede desarrollarse sin la otra; mientras que la primera adquiere más fuerza en el terreno de las ciencias sociales, de la filosofía y de la estética; la segunda es muy útil para la historia, y aunque en alguna ocasión fue tratada como símil de la cultura y a veces hasta como antagónica a ésta, la verdad es que van de la mano.

Con respecto a la civilización, la cultura aparece como su contenido vivo y fuente de renovación permanente. Posee una capacidad cumulativa, reuniéndose en valores existenciales inalienables que quedan grabados en la memoria del pueblo, en el lenguaje, en el modo de pensar y de proceder, en las tradiciones y los hábitos de los individuos, y se transmite en el proceso de comunicación directa. Para el surgimiento de la civilización era preciso un determinado nivel de desarrollo cultural de la humanidad, pero una vez logrado ese nivel, el propio desarrollo de la cultura se hace posible tan sólo mediante la civilización... la civilización difunde la cultura más allá de las fronteras de las comunidades que mantienen entre sí contactos inmediatos, asegurando el funcionamiento de ésta en todo el mundo civilizado.²⁸

Me parece que con este párrafo queda más que claro el vínculo que hay entre cultura y civilización y que no puede existir una sin la otra, pero lo que más significación tiene para mí, es el hecho de que se tome a la cultura como el contenido vivo de la civilización, y con ello queda también marcada su diferencia, encontramos la dualidad que también existe en cada ser humano y en todo lo que nos rodea, yo lo tomo como el cuerpo y el alma.

---

²⁸ Ibid p. 48

Hoy en día, la civilización quiere decir ciudades, industrias, la vida tal y como la conocemos; pero también significa cosas muy diferentes para aquellos que aún viven en regiones pobres o algunas regiones que gustan de conservar costumbres que sus antepasados les han heredado; sin embargo, los seres humanos vamos desarrollando nuevas habilidades y transformamos lo que nos rodea, por lo que siempre hay avances respecto a lo que ya tenemos por conocido, y por lo tanto, las civilizaciones también avanzan.

Pero me parece que la civilización toma un nuevo aire en cuanto aparece el concepto de ciencia, llamándola ahora civilización contemporánea, y la cual está determinada en mucho por el desarrollo de esta nueva palabra que es relativamente nueva dentro de nuestro vocabulario; las sociedades han progresado notablemente desde los tiempos de Marx y Engels y ahora hay una mayor cooperación y entendimiento entre las sociedades, lo cual ha cobrado mayor fuerza tras el desarrollo de los medios masivos de comunicación: prensa, radio, televisión y cine.

Con la llegada de estos nuevos elementos a nuestras vidas, la cultura empieza a tomar otro sentido, el pensamiento de unos cuantos llega a mucha gente a través de estos medios y, por un lado, esto puede llegar a homologar criterios respecto a ciertas cosas, pero también enriquece nuestra percepción sobre otras partes del mundo que de otra forma tal vez nunca podríamos llegar a conocer.

Pero la cultura es un proceso vivo que va a seguir avanzando conforme pase el tiempo, y aunque algunas de las descripciones que se le han dado anteriormente queden desechadas y otras sean retomadas en algunos aspectos, me parece que es un concepto que siempre estará en continuo cambio, ya que es parte inherente del hombre y éste se encuentra en constante evolución; y más aún todo lo que tiene que ver con significación, que es además la parte en que entra la cultura.

1.3.- Diversidad cultural, un mosaico de posibilidades

Según Terry Eagleton, en su libro *La idea de cultura*, lo cultural es aquello que podemos transformar, y tiene mucho sentido, si tomamos en cuenta que finalmente la cultura fue inventada por el hombre; sin embargo, también ya podemos transformar la naturaleza, el ser humano aprendió a utilizar los medios a su alcance para poder establecerse y hacer su vida más cómoda, por lo tanto, en realidad esta definición no nos sirve de mucho para describirla como una parte importante de la cultura, porque

Somos seres culturales, pero también somos parte de la naturaleza sobre la que ejercemos nuestro trabajo. De hecho, parte del meollo de la palabra “naturaleza” es que nos recuerda el *continuum* entre nosotros mismos y nuestro entorno, mientras que “cultura” sirve para destacar la diferencia.²⁹

Cuando pensamos en todo lo que divide a los seres humanos de otros, no sólo tomamos en cuenta los límites territoriales o el extenso océano que nos separa de otros continentes, o los diferentes lenguajes y lenguas que existen, sino que también nos vienen a la mente las costumbres y tradiciones únicas de cada pueblo y por las cuales se reconoce a cada uno; cada nación ha ido arraigando ciertos modos socialmente reconocidos y aceptados para diversos aspectos de sus vidas cotidianas.

En el pasado se utilizó también el plural “culturas”, ya que en ocasiones se empleaba el concepto cultura a la par del de civilización, y por tal motivo algunos autores como Herder, decidieron separarlo.

Herder utilizó por primera vez el significativo plural ‘culturas’, para distinguirlo deliberadamente de cualquier sentido singular, o como diríamos ahora, unilineal de ‘civilización’. Podemos distinguir una gama de significados que va: desde 1) un estado desarrollado de la mente, como en el caso de una persona con cultura, una persona culta; hasta 2) procesos de este desarrollo, como es el caso de los intereses culturales y las actividades culturales; y 3) los medios de estos procesos, como las artes y las obras humanas intelectuales en la cultura.³⁰

---

²⁹ Terry Eagleton. *La idea de cultura*. p. 18

³⁰ Raymond Williams. *Cultura: Sociología de la comunicación y del arte*. p. 11

Las diferentes culturas que conocemos se han ido nutriendo de las experiencias y conocimientos que nuestros antepasados han depositado en ellas, son fruto de un proceso comunicativo que va trascendiendo gracias a los mensajes que van pasando de generación en generación, siempre como algo vivo entre las comunidades; y al pasar a diferentes seres humanos con distintos modos de pensar, también los códigos van cambiando para llegar a los siguientes receptores con más información que sus antecesores. Debemos recordar que:

La cultura tiene dos expresiones principales: cuando está en proceso de elaboración, mediante la actitud creativa del hombre que la produce para enfrentar con ella la naturaleza y la vida, y cuando creada y consolidada su estructura se constituye en hábitos, usos y costumbres transmitiéndose posteriormente a sucesivas generaciones que la reciben y la viven sin haber tenido ninguna participación en su gestación. En el primer caso, la cultura proporciona todo el repertorio de instrumentos y soluciones que permiten al hombre vencer el medio y hacer de la historia su naturaleza; en el segundo, se sobrepone a la vida individual, hasta que el hombre se rebela contra ella, niega su valor y decide construir sus propios instrumentos para enfrentar los nuevos problemas.³¹

La cultura es dinámica, siempre hay una parte que cambia y otra siempre permanece, aunque la mayoría de las veces no se tenga bien definido la línea entre cada una de estas partes; los diversos grupos van enfrentando su existencia de distintas maneras, dependiendo de su entorno circunstancial, su experiencia y los conocimientos acumulados a lo largo de generaciones, pero cada uno se va apropiando de las cosas de una manera particular.

Un ejemplo muy claro lo podemos ver en la tecnología, en esta época podemos dividir a las personas en tres generaciones: aquellos que piensan en la computadora como algo del demonio y no se acercan a ella, quienes empezamos con máquinas mecánicas o eléctricas y posteriormente nos llegó esta nueva máquina a la cual nos seguimos acostumbrando, y los pequeños que la hacen parte de su vida desde muy temprana edad y a la cual ya están acostumbrados. Y más adelante veremos como el concepto de cultura de estos niños será diferente, porque ya tienen más elementos para agregarle y mucha más información que aquellos instalados en viejas épocas, debido a que la cultura:

---

³¹ Alejandro Serrano Caldera. *Filosofía y Crisis. En Torno a la Posibilidad de la Filosofía Latinoamericana*. p. 10

...se constituye en una variable medible, predecible y, sobre todo, controlable, que puede ser cambiada a voluntad de los grupos humanos que la sostienen... La tecnología ha empezado a ser analizada como parte del sistema social donde se encuentra inmersa... Así podemos citar desde los trabajos de los neoevolucionistas... en donde se sostiene que la cultura está integrada por elementos sociales, ideológicos y tecnológicos y que, son estos últimos los que casi siempre provocan cambios en los otros dos componentes de los sistemas culturales.³²

Tras analizar esto, pienso que podríamos ver a las culturas de forma vertical u horizontal, siendo la primera a través de los años, con las nuevas generaciones que van llegando y se van apropiando de todo aquello que van descubriendo; y la segunda sería dependiendo de la región en la cual nos toque crecer, desarrollarnos, porque alguien pudo haber nacido en México, pero si desde pequeño lo llevan a Alemania, por ejemplo, la cultura que tendrá será predominantemente la de aquel país.

Para poder entender mejor lo que es la cultura, debemos pensar en nosotros mismos insertos en una sociedad, ya que a través de ésta se establecen normas y reglas, pero también estructuras de significación a partir de las cuales nace la cultura. Cada sociedad pone sus límites dependiendo del lugar donde se desarrolle y del pensamiento que tengan respecto al mundo que los rodea.

La idea de cultura en el discurso moderno se construye en torno a la convicción inamovible pero contradictoria de que hay una substancia “espiritual” vacía de contenidos o cualidades que, sin regir la vida humana ni la plenitud abigarrada de sus determinaciones, es sin embargo la prueba distintiva de su “humanidad”. Esta noción inconsistente, según la cual la vaciedad aparece como garantía de la plenitud, lo abstracto como emblema de lo concreto, constituye el núcleo de la idea de cultura en el discurso moderno.³³

---

³² Carmen Bueno, et.al. *Nuevas tecnologías y cultura*. p. 7

³³ Bolívar Echeverría. *Definición de cultura*. p. 28

Uno de los factores que es determinante para la forma en que las personas llevarán sus vidas es el clima; ya que la cultura de las personas que viven en zonas sumamente frías nunca podrá ser igual a la de aquellas que viven en climas muy cálidos; su manera de apropiarse de aquello que está a su alcance será diferente, la forma en que visten, lo que comen; podemos encontrar diferencias sustanciales que están a la vista de todos; pero solamente viviendo en esos sitios entenderíamos aquello que se encuentra muy al interior de estas culturas.

En México tenemos la ventaja de estar un poco más cerca del Ecuador, por lo que nuestro clima no es tan extremo como en otras naciones; y sobre todo en el Distrito Federal, donde gozamos de un clima que muchos otros pueden envidiar. La gente de México es más cálida con sus semejantes, los trata con mayor amabilidad y, al igual que nuestro idioma, nuestras voces suelen ser más acogedoras.

De esta manera, sólo dándonos cuenta de las diferentes formas de vida de las personas, de las actitudes que toman frente a diversas circunstancias que encuentran en sus caminos y entendiendo que hay diferentes modos de apropiarnos de aquello que nos rodea, es cómo podemos comprender que nunca podrá existir una sola cultura como modo de vida, deben existir esas diferencias entre naciones, pueblos, e incluso entre individuos, para poder seguir avanzando como seres humanos.

Algunos antropólogos, según nos menciona Geertz, se refieren a rasgos de la cultura humana que son universales y a aquellos que son distintivos de uno u otro pueblo; pero dónde queda la línea que divide a la cultura de las culturas; para empezar, siguiendo lo dicho en párrafos anteriores, en realidad no habría algo así como una cultura universal, ya que no hay nada que compartamos todos los seres humanos por igual, excepto en el aspecto biológico, pero todo lo que rodea a cada persona, así como todo lo que la forma en sí, la hace única e inigualable, aunque sí muy parecida a muchos otros. Recordemos que:

...la enorme variedad de diferencias que presentan los hombres en cuanto a creencias y valores, costumbres e instituciones, según los tiempos y lugares, no tiene significación alguna para definir su naturaleza. Se trata de meros aditamentos y hasta de deformaciones que recubren y oscurecen lo que es realmente humano –lo constante, lo general, lo universal- en el hombre.³⁴

Podemos observar que en cada sociedad, e incluso al interior de cada uno de los grupos que forman parte de ésta, hay códigos que establecen los seres humanos para poder interactuar y entenderse unos con otros, éstos son actos de interacción simbólica; uno muy común es el saludo, que lo podemos encontrar, tal vez no en todos los grupos, pero creo que sí en la mayoría, ya sean grandes o pequeños.

El saludo ha ido cambiando con el tiempo, las personas mayores están acostumbradas a saludar de mano; y esto se establece para que el otro vea que no estoy armado, que mi mano está vacía, cosa que muy pocas personas jóvenes conocen y sólo lo han adoptado como parte de su interacción cotidiana; pero además le han abonado también otras expresiones, como el beso en la mejilla, el cual ya tiene un mayor acercamiento con el otro, implica un poco el romper con la distancia, con las barreras, a pesar de que no conozcamos a la persona que saludamos.

Así, vemos que la conducta y el comportamiento de cada grupo humano, y de cada uno de sus integrantes, es resultado de su propia historia y de las experiencias en cuanto a relaciones que haya establecido a lo largo del tiempo con su entorno social y natural; cada sociedad tiene sus propias necesidades culturales, que pueden ser iguales o diferentes a las de otros grupos sociales, y:

...si no estuviera dirigida por estructuras culturales –por sistemas organizados de símbolos significativos-, la conducta del hombre sería virtualmente ingobernable, sería un puro caos de actos sin finalidad y de estallidos de emociones, de suerte que su experiencia sería virtualmente amorfa. La cultura, la totalidad acumulada de esos esquemas o estructuras, no es sólo un ornamento de la existencia humana, sino que es una condición esencial de ella.³⁵

---

³⁴ Clifford Geertz. *La interpretación de las culturas*. p. 44

³⁵ Clifford Geertz. *La interpretación de las culturas*. p. 52

Sin embargo, debemos entender que cuando una persona sale de su entorno para buscar nuevas posibilidades, ya sea de crecimiento o porque simplemente se vio forzada a abandonarlo, debe aprender nuevas costumbres y desarrollarse de una manera distinta a como lo hacía en su lugar de origen, pero también lleva parte de esa experiencia anterior, por lo que dos culturas se funden en una persona para crear un modo de vida y así contribuir al desarrollo de ese ser y lograr superar los obstáculos en su camino.

También debemos tener en cuenta que no todas las culturas son bienvenidas en todos los lugares; en nuestra época, por ejemplo, vemos los problemas en Francia con la comunidad gitana, ellos tienen ciertas tradiciones y costumbres que el gobierno francés no aprueba, y por ello tratan de sacarlos de aquel país europeo; esto se puede considerar una forma de intolerancia hacia el pensamiento y las creencias de personas con diferentes tradiciones y costumbres.

Al interactuar con otras personas somos unos entes activos y creativos que adquirimos elementos de la cultura y del conocimiento social; toda interacción en una cultura es una interacción simbólica porque habla de ética, moral, relaciones de poder, prejuicios, etcétera. En la interacción con otros, no sólo tienen que ver las relaciones simbólicas en las formas lingüísticas, pero ahí son más fáciles de analizar para los estudiosos de este tema.

En la actualidad, nuestras interacciones han cambiado de manera sustancial debido a las nuevas tecnologías, ya no vemos a nuestros amigos en un café o un parque para platicar, ahora nos quedamos de ver por el chat, nos mandamos mensajes por el Facebook o nos seguimos por el Twitter, esto hace que las relaciones sean más frías y ya no haya contacto físico, como lo había en generaciones anteriores; éstas son nuevas formas de interacción con nuevos contenidos simbólicos, y por eso se habla de una mediatización de la cultura.

Pero no solamente debemos verlo como algo que llegó para cambiar nuestras interacciones con la gente cercana a nosotros, sino también nos ha ayudado a poder contactar personas cuya residencia se encuentra, literalmente, del otro lado del mundo; nunca será igual que si hubiera contacto físico, pero ya podemos escribirles, hablar con ellas o incluso verlas a través de una cámara web, lo cual es una ventaja para aquellas familias que se apartan por circunstancias específicas; por lo tanto, a mi parecer, también hay ese lado humano en las tecnologías, siempre y cuando se aprendan a usar de la manera apropiada.

Se dice que no hay ninguna tecnología inocente, y la vida está llena de buenas intenciones, aunque a veces no dan los mejores resultados, y esto ocurre con pequeñas comunidades acostumbradas a basar su interacción en ciertos ritos o costumbres en que se necesitaba de todos los integrantes para poderlos llevar a cabo; pero con la llegada de elementos que pensamos les harán la vida más fácil, porque en las grandes ciudades nos ha servido, hemos terminado con ellos, haciendo que emigren y se olviden de las tradiciones que habían pasado de generación en generación.

1.4.- Culturas híbridas

La construcción lingüística y la social del concepto de hibridación han servido para salir de los discursos biologicistas y esencialistas de la identidad, la autenticidad y la pureza cultural. Contribuyen, por otro lado, a identificar y explicar múltiples alianzas fecundas.³⁶

Esta afirmación es de uno de los autores que ha abarcado extensamente el tema de las culturas híbridas, Néstor García Canclini, quien refiere que es en la década final del siglo XX cuando más se extiende el análisis de la hibridación a diversos procesos culturales, sin embargo, aclara desde un inicio que este concepto no es un sinónimo de fusión, sino que nos puede ayudar a entender de una mejor forma los conflictos generados en América Latina, por ejemplo, dada su interculturalidad.

---

³⁶ Néstor García Canclini. *Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad*. p. V

En la migración, cada grupo llevó su propia historia a los lugares a los que viajaba, así, los españoles llegaron con la religión católica a invadir y liquidar los ritos de los pueblos prehispánicos que vivían en lo que ahora conocemos como México; hubo un choque de culturas, pero no hubo ninguna negociación, sino que se llegó a imponer una nueva forma de ver la vida y de desarrollarse como pueblo.

Los conquistadores hispanos se enfrentaron a un mundo marcado por la pluralidad cultural y lingüística, y la diversidad geográfica y ecológica, Estos factores de diversificación y heterogeneidad nunca fueron definitivamente superados por la administración colonial española.³⁷

Hace 200 años nos emancipamos de la corona española, pero no abandonamos su idioma, sino que lo enriquecimos, así en España hablan el castellano, por Castilla y León, que sería la cuna de lo que nos apropiamos los latinoamericanos, el idioma que conocemos como español. Y no sólo tenemos distintas maneras de conversar, sino que también vemos y entendemos la vida de diversas formas, porque la vida social:

...no es sólo una cuestión de objetos e incidentes que se presentan como hechos en el mundo natural: también es una cuestión de acciones y expresiones significativas, de enunciados, símbolos, textos y artefactos de diversos tipos, y de sujetos que se expresan por medio de éstos y buscan comprenderse a sí mismos y a los demás mediante la interpretación de las expresiones que producen y reciben.³⁸

Y el ser humano ha ido transformando sus expresiones y sus acciones a lo largo ya de muchas generaciones, y ha pasado por diversas etapas para poder llegar a lo que somos en este momento; la época en la que nos encontramos es la de las telecomunicaciones o la comunicación digital, ya que nuestras interacciones comienzan a darse mayormente por los aparatos tecnológicos inventados en los años recientes, como puede ser el teléfono, el celular y la computadora también.

---

³⁷ Pablo Cristoffanini. *Identidad y otredad*. p. 12

³⁸ John Thompson. *Ideología y cultura moderna*. p. 183

Ya no buscamos tanto la forma de encontrarnos con las otras personas cara a cara y nos conformamos con poder verlas a través de la webcam o escuchar su voz por el teléfono, y ahora está muy de moda entre los jóvenes el uso de las redes sociales, ya sea para hacer tareas o simplemente para comunicar y poder saber de la vida de sus compañeros; y esto también es una forma de hibridación porque estamos adaptando nuevos elementos a nuestras vidas y éstos nos permiten ir creciendo y conociendo nuevos horizontes.

Volviendo a lo planteado por García Canclini, dice que no hay formas puras dentro de la cultura, todas han sufrido cambios a través de los años y a través de las generaciones ávidas por descubrir más sobre lo que los rodea o por inventar algo nuevo y así facilitar más la vida de los seres humanos. Un ejemplo muy claro lo tenemos en los idiomas, tal vez lo más cercano a la pureza sea el latín, pero no sabemos si en realidad esta lengua también esté formada de algunas anteriores a ella, pero sí tenemos la certeza que de ahí toma sus bases el español, entre otros.

En nuestra época el latín es un idioma que ya casi no se utiliza, y en cambio el español y el inglés, idiomas creados a partir de otros antes existentes, son de los más comunes entre las diversas naciones; pero ello no implica que no se puedan crear otras formas partiendo de ellos, tenemos por ejemplo a los habitantes de la frontera entre México, donde se habla el español, y Estados Unidos, donde el inglés es el idioma utilizado para comunicarse, estas personas crearon una nueva forma de identificarse de entre los demás: el llamado “spanglish”, con lo cual se concretaría lo que Brian Stross llama los “ciclos de hibridación”:

...en donde una forma híbrida se transforma a sí misma en una forma “pura” previo a la generación de otro híbrido. Este ciclo es dependiente del contraste de nombre y concepto, y por lo tanto de la clasificación, para su existencia.³⁹

---

³⁹ Brian Stross. *The hybrid metaphor. From biology to culture.* p. 255

A partir de la mezcla y, por tanto, hibridación de las culturas, comienzan a nacer nuevas estructuras sociales, nuevas prácticas y también nuevas maneras de enfrentar la vida, pero también de darle sentido a su entorno; la forma más sencilla de esto es dándole un nombre a cada cosa. De acuerdo a como el hombre ve el mundo lo nombra, de acuerdo a como lo nombra va formando su lengua y haciendo estructuras lingüísticas.

Con el habla, y posteriormente con la escritura, el hombre es capaz de comunicar claramente los objetos a los que se refiere, se lo comunica a su grupo y entonces todos tienen un mismo código para entenderse; pero cuando se encuentran con otros seres humanos que ya acordaron otros nombres para las cosas, es donde se puede entrar en conflicto. Hay dos opciones: tomar la palabra de un grupo o de otro, o definitivamente formar un nuevo término para designar a lo que hacen referencia ambos grupos.

Cada grupo exige actitudes y comportamientos diferentes a los otros, al interior de cada uno de ellos existen códigos cerrados, los cuales podremos encontrar siempre dentro de la normativa del grupo y obedecen a una representación colectiva en términos generales; y cuando se sale de éste interactuamos con los códigos abiertos o externos, con los cuales compartimos y también negociamos cuando es necesario.

Pero al parecer, estos últimos códigos han tomado más fuerza en las últimas décadas, y con ello han abierto paso a un nuevo concepto, el de globalización; de esta forma, podemos observar un mundo cada día más uniforme en cuanto a ciertos elementos, sobre todo productos para consumo humano, pero con ello también perdemos cada vez más nuestras raíces, historias y tradiciones que se tenían hace miles de años.

El de la globalización es un proceso, o mejor aún, un conjunto de procesos, que vienen desarrollándose con aceleraciones y desaceleraciones a lo largo de los últimos cinco siglos. Estos procesos tienen dinámicas y ritmos desiguales, y su efecto conjunto es profundamente diferenciador tanto dentro de los espacios económicos nacionales y regionales, como entre las regiones del mundo.

Dadas ciertas condiciones ligadas a un conjunto amplio de factores socioeconómicos, culturales y políticos, la globalización puede redundar en oportunidades de mayor bienestar social, progreso técnico y desarrollo económico, pero en otras condiciones puede generar efectos exactamente opuestos y verdaderas catástrofes.⁴⁰

Un ejemplo claro son los tratados de comercio, los cuales pueden beneficiar a conseguir ciertos productos no encontrados en una zona y también ayudar a vender algunos que se dan muy bien en ciertos países y por tanto se pueden exportar; pero también existe la competencia, y algunos no están preparados para la misma, lo cual puede resultar perjudicial para algunos productores.

Pero volviendo al concepto de hibridación, al mezclarse los pueblos, no se combinan únicamente las creencias y las tradiciones de uno y otro, sino que hay elementos que pueden provocar todo un cambio de significación en el lenguaje, podemos ver cotidianamente en generaciones de personas más grandes, como ven con desdén que los jóvenes se llaman unos a otros “güey” en lugar de por su nombre y, mientras para algunos significa una ofensa el que se comuniquen con tales palabras, para ellos es de lo más normal y todos se identifican con este concepto, ya que, a mi parecer, lo que hicieron fue reemplazar la palabra “amigo”.

De esta forma, podemos ver que cada concepto está inmerso dentro de una realidad; cada grupo, y de hecho también cada persona, tenemos concepciones del mundo diferenciadas, pero negociamos con los otros para poder llegar a acuerdos y entendernos mejor, respetamos las ideas y las creencias de los demás, aunque a veces no estemos del todo conformes con ellas, porque la cultura:

...se comprende mejor no como complejos de esquemas concretos de conducta- costumbres, usanzas, tradiciones, conjuntos de hábitos- como ha ocurrido en general hasta ahora, sino como una serie de mecanismos de control -planes, recetas, fórmulas, reglas, instrucciones (lo que los ingenieros de computación llaman ‘programas’- que gobiernan la conducta... el hombre es precisamente el animal que más depende de esos mecanismos de control extragenéticos, que están fuera de su piel, de esos programas culturales para ordenar su conducta.⁴¹

---

⁴⁰ John Saxe. *Globalización: crítica a un paradigma*. p. 71

⁴¹ Clifford Geertz. *La interpretación de las culturas*. p. 51

Pero ¿qué pasa cuando hay cruces socioculturales tan fuertes como los que se presentan durante una conquista de un pueblo sobre otro? La hibridación abarca diversas mezclas interculturales, como pueden ser lo racial, lo simbólico y la religión. Todos estos factores se mezclan para darle forma a un nuevo concepto; y más recientemente, podemos ver lo tradicional conjugado con lo moderno, y aunque al principio parece difícil aceptar los resultados que se tienen, las nuevas generaciones se ven cada día más acostumbradas y cómodas con el ambiente en el que se desarrollan, ya que su vida es más fácil.

Yo pienso que uno de los factores más representativos de estas nuevas formas que han resultado de mezclas durante miles de años, son los medios masivos de comunicación; éstos le han dado una nueva cara a la manera en que las personas pueden enterarse de lo que está ocurriendo en el mundo, y como ya lo había mencionado con anterioridad, con la llegada del teléfono primero, y mucho más reciente del Internet, también a la forma en que se comunican unos con otros.

El único problema con estos nuevos medios es que, aparte de que la relación cara a cara se desvanece lentamente, también la intimidad va abriendo sus barreras, a veces intencionadamente, como cuando un artista quiere dar de qué hablar y publica fotos escandalosas; y otras veces se dan a conocer secretos que no se quería fueran revelados, como en el caso de los recientes datos dados a conocer por la página WikiLeaks, es decir, parte de nuestra vida está a merced de cibernautas con habilidad para infiltrarse en nuestras máquinas, éstos son los llamados hackers.

Y aquí hay una pregunta interesante: ¿qué tanto podemos hablar de la identidad de una persona, o incluso de la de un pueblo, cuando las barreras ya nos han rebasado? A través de estos medios de comunicación que han asombrado a todo el mundo vamos conociendo cada vez más acerca de otras culturas, costumbres, tradiciones, incluso formas de pensar y de entender el mundo que rodea a los otros, adquirimos conocimientos nuevos, pero esto hace que queramos cada día más, nunca estamos conformes con lo que hemos logrado o hasta dónde se ha podido llegar con la tecnología.

Sé que es muy difícil que algún día podamos llegar a tener una sola cultura mundial, pero sí hay momentos que pienso en cómo nos homogeneizamos un poco más con cada nuevo descubrimiento, al menos todas las personas que tenemos acceso a estos nuevos aparatos y a la nueva información.

Esta brecha digital es la que nos divide en dos grandes grupos: aquellos que se van quedando rezagados por la pobreza y los que de alguna forma logran entrar en la era digital, donde todos nos podemos conectar en un universo infinito creado y suministrado por unos cuantos y al cual poco a poco se van sumando más y más.

Y entonces, como menciona García Canclini, “estudiar procesos culturales, por esto, más que llevarnos a afirmar identidades autosuficientes, sirve para conocer formas de situarse en medio de la heterogeneidad y entender cómo se producen las hibridaciones”.⁴²

Sin embargo, aún falta avanzar mucho en el campo que se refiere a la hibridación, ya que según comenta el mismo autor, el estudio de este fenómeno sólo se limita a describir las mezclas interculturales, falta darle una capacidad hermenéutica para adquiriera sentido como un concepto académicamente aceptado, pero sobre todo a nivel social, para que no sea relacionado o simplemente sustituido por otros como sincretismo, fusión o mestizaje.

Sin embargo, en un punto en el que estoy con desacuerdo con este autor antes mencionado es con respecto a entrar y salir de la hibridez, tal vez para algunos sea posible transitar por este concepto fácilmente, pero también hay que tomar en cuenta que algunas culturas tienen tradiciones y costumbres muy arraigadas y aquellos que nacen dentro de ellas no tienen opciones para hacer otras cosas que no sea lo que les dictan sus “superiores”; por tanto, me parece que esto se puede aplicar dependiendo dentro de la esfera en la cual nos encontremos.

---

⁴² Néstor García Canclini. *Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad*. p. 7

Otro punto que me parece importante es el nivel de información que tengamos sobre el sitio donde estemos parados, no literalmente sino en cuestión de cultura; si ni siquiera nos preocupamos por saber cómo funcionan los procesos a nuestro alrededor y sólo nos dedicamos a seguir reglas o a no salirnos del esquema impuesto por otros, tampoco podremos ser capaces de movernos a placer dentro de esta modernidad que nos hace cada día menos ávidos por la lectura, más carentes de conocimientos y recuerdos, y yo diría que hasta más autómatas.

Se debe recordar que la cultura configura buena parte de los rasgos y de la identidad de una nación, y también “atesora muchos de los valores esenciales de una colectividad, la cultura no es un lujo, la cultura es una necesidad”,⁴³ y a través de las formas culturales es como se manifiesta el desarrollo social.

Y el sonido también es una parte importante de la constitución de los lugares, mediante sonidos se expresan las culturas. El sonido no comunica toda la realidad, sólo comunica aquella parte que se mueve, que frota, que vibra.

La cultura aparece como sistema de formas de actividad específicamente humanas, programando y guiando, de acuerdo a las necesidades e ideales sociales, el modo de pensar y de actuar de las personas, ya que a través de la cultura es como el hombre asegura la transmisión del conocimiento, normas e ideales estéticos de generación en generación.

---

⁴³ Palabras de José Narro, rector de la UNAM, en la Feria Internacional de Ajedrez de la UNAM.

1.5.- El arte de ser y hacer

Después de haber expuesto algunas ideas en cuanto a la cultura, ésta me sirve para enmarcar al arte, que no es sólo la capacidad de una persona para poder representar la realidad, tal como algunos autores lo afirman, sino también se refiere al talento del ser humano para poder concretar una idea o un sueño, es decir, una abstracción, y poder mostrarlo a sus semejantes; no se necesita de un material específico, una técnica determinada o estudios costosos sobre cómo hacer arte, simplemente hay que plasmarlo en alguna de las plataformas conocidas o, quién sabe, tal vez inventar una nueva.

Una de las definiciones más sencillas, pero completas, es aquella que propone Tatarkiewicz tras un breve análisis a través de la historia del arte, y donde afirma que ésta no puede ser sólo un conjunto de disyunciones, sino que serán dos:

El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia, si el producto de esta reproducción, construcción o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque.⁴⁴

Pero si vamos en orden cronológico, encontraremos en la época antigua que la palabra arte viene del griego *ars*, y significa destreza; pero a su vez se desarrolla de la palabra *techne*, y se refería a las habilidades destacadas de las personas dentro de algún tipo de actividad, como la pintura, la escultura, la poesía o el teatro; posteriormente se agregó la palabra *mimetike* y así obtenemos la técnica de representación, después sintetizada en una sola palabra, la cual seguimos usando en estos días, *mímesis*; y el ser humano es un animal simbólico cuya realidad está mediada por signos que representa miméticamente.

Pero el arte existe incluso desde antes que nosotros comenzáramos a nombrarlo, el hombre antiguo también se dedicaba, además de la caza y la recolección de frutos, a dibujar en la piedra escenas en las que podían estar ellos mismos y el mundo que los rodeaba, así como los animales que veían.

---

⁴⁴ Wladislaw Tatarkiewicz. *Historia de seis ideas*. p. 67

A pesar de que hay algunas pinturas muy claras para nosotros, hay otras intrigantes hasta para el más experto antropólogo o arqueólogo, y como volvemos al concepto de interpretación, esto se convierte en un problema, aunque en algunas ocasiones se tiene la suerte de encontrar algún grupo descendiente de aquel que hizo los grabados.

Pero en sí, ¿por qué estos hombres se dedicaban a dejar inmortalizada una escena, no sabemos si de su vida o no, en la piedra? Pudo haber sido para comunicarse con su mismo grupo, o tal vez para hacer saber a otros lo que hacían o lo que había en ese sitio; o tal vez así armaban sus estrategias para poder capturar a ciertos animales difíciles de cazar, ya fuera por su tamaño o por su rapidez.

Pero una de las teorías menos divulgadas, a mi parecer, es aquella en la que el hombre dibuja, una escena de caza por ejemplo, porque piensa que tras plasmarlo en el muro tiene más probabilidades de que esa acción ocurra tal como la imagina, tal vez como un tipo de magia.

El pintor y cazador paleolítico pensaba que con la pintura poseía ya la cosa misma, pensaba que con el retrato del objeto había adquirido poder sobre el objeto; creía que el animal de la realidad sufría la misma muerte que se ejecutaba sobre el animal retratado. La representación pictórica no era en su pensamiento sino la anticipación del efecto deseado; el acontecimiento real tenía que seguir inevitablemente a la mágica simulación; mejor todavía, estaba ya contenido en ella, puesto que el uno estaba separado de la otra nada más que por el medio supuestamente irreal del espacio y del tiempo.⁴⁵

¿Pero no sería que este hombre del paleolítico en realidad había quedado cautivado por todo aquello que aún no entendía, pero que tal vez bajo su percepción era algo bello, y al descubrir las posibilidades para plasmar todo aquello a su alrededor, sólo lo hace por placer? Él no sabe si volverá a ver a un mamut, por ejemplo, pero gracias a estas pinturas rupestres, incluso nosotros tenemos más rasgos de estas grandes criaturas, además de los esqueletos que han sido encontrados.

---

⁴⁵ Arnold Hauser. *Historia social de la literatura y el del arte*. p. 16

Así, gracias al arte el ser humano es capaz de representar cosas, experiencias, ideas que van a estar en lugar de la realidad, pero que pueden llegar a tener igual o mayor significación que la misma, lo cual es muy razonable, ya que ese objeto es creado por el mismo humano, a pesar de ser una copia de algo hecho por la naturaleza éste ya no le pertenece, sino que adquiere un valor sentimental al ser uno quien lo fabrica.

Pero cuando esa creación no es una representación de algo ya existente sino que sale de la imaginación del artista, se vuelve aún más valioso, finalmente la imaginación es fuente de conocimiento, y junto con la razón, son partes complementarias del ser humano y le permiten expresar lo que siente, piensa e imagina, por lo tanto, el arte también es un medio de comunicación para nosotros, aunque algunas veces la obra no sea tan clara y tengamos que recurrir un poco más a la interpretación para poder entender lo que una persona nos quiso dar a entender con ella.

A pesar de la afirmación de algunos sobre que el ser humano únicamente plasma aquello de lo cual ya tiene experiencia o ha logrado percibir a través de cualquiera de sus sentidos, en realidad yo pienso que va más allá, tal vez el medio más notorio para observarlo es el cine, pero también la literatura tiene grandes obras donde la imaginación puede ir más allá de las fronteras de lo imaginable, como a un mundo lleno de magos y brujas o a todo un universo construido por un dios que se sentía solitario y también a lugares llenos de fantasmas y otros seres inventados por el hombre. Esto, porque las actividades artísticas:

...aunque son meramente placenteras, resultan igualmente necesarias para la existencia, ya que le dan profundidad y sentido a la vida. El arte es el acto o facultad mediante el cual, valiéndose de la materia, de la imagen o del sonido, el hombre imita o expresa lo material o lo espiritual, ya sea creando, copiando o fantaseando (Real Academia Española, 1992).⁴⁶

Sin embargo, como ya lo había mencionado anteriormente, el arte está sujeto a reglas, por lo que un artista debe tener cierta destreza en el dominio de las mismas si quiere hacer que su trabajo, su oficio, sea considerado una obra artística.

---

⁴⁶ José de Jesús Gonzalez Núñez, et. al. *Psicología psicoanalítica del arte*. p. 2

Actualmente el margen es bastante más cerrado que en la antigüedad, ya que antes los oficios manuales también eran considerados dentro de este círculo, pero hoy sólo se habla de las bellas artes: arquitectura, pintura, escultura, literatura, danza y música; dentro de estas categorías podemos considerar también a la poesía y al teatro, por ejemplo, después llega el cine, considerado por algunos como el séptimo arte, pero éste lo abordaré más adelante.

A pesar de que esta división fue considerada como correcta en alguna época, al final lo que va a contar para determinar si algo es bello o no es la percepción que se tenga de la obra ante a la cual nos encontremos, y se establece como algo estético cuando hay un consenso, no a todos gustan las pinturas de Dalí, ya que no son una copia de la realidad sino una interpretación del artista respecto al mundo a través de sus sentidos; y no podemos comprender el entorno del otro, aunque a veces sea el mismo o muy parecido, porque lo vive de forma distinta a como nosotros lo hacemos.

Y aunque “Galeno definió el arte como aquel conjunto de preceptos universales, adecuados y útiles que sirven a un propósito establecido”,⁴⁷ el arte, al igual que la cultura, no puede ser considerado de la misma forma por todos los pueblos y civilizaciones porque este concepto también se va transformando conforme vamos avanzando los seres humanos.

En la actualidad, se tienen diferentes definiciones para el arte y muy diversas visiones de lo que es considerado como tal y lo que no entra en este término; antes se incluía a la artesanía e incluso a la ciencia, pero posteriormente sólo quedaron las Bellas Artes, aunque también tenemos el séptimo y hasta el octavo arte ahora, los cuales serían el cine, como lo había mencionado antes, y la fotografía; y a mi parecer también faltan el teatro y la poesía como conceptos separados de la literatura, ya que a pesar de haberse desprendido de ésta, tienen algunas variantes que los pueden definir como un arte en sí mismos; y pienso que del teatro podría desprenderse la televisión, aunque no siempre sea considerado algo artístico.

---

⁴⁷ Wladislaw Tatarkiewicz. *Historia de seis ideas*. p. 40

Y aunque las Bellas Artes pueden convivir unas con otras sin ningún problema, cada una debe tener su lugar en específico, ya que son admiradas de distintas formas, no solamente las vemos, tocamos u oímos, las percibimos como un todo estilizado y lleno de vida, a pesar de ser formas inanimadas; pero en eso reside su belleza, precisamente en la delicadeza de su trazo, la fineza de su acabado o la emoción con que el artista las produce, porque en ellas deja parte de sí mismo y por eso parecieran estar vivas. En la antigüedad, la perfección:

...en arte consistía en la *argucia*, o *sutilidad*: y <<toda sutilidad es figuración>>. No existe ninguna metáfora en las producciones de los oficios manuales, mientras que sí la hay en las obras literarias y teatrales, en los cuadros, esculturas y bailes: todos se sirven de metáforas: esa es la característica común que sólo ellas poseen.⁴⁸

Pero esta afirmación sigue siendo un poco ambigua, porque así como puede haber metáforas en una escultura también puede haberla en el diseño de moda, se siguen ciertas reglas, usan su imaginación para crear y al final obtienen un producto artístico admirado por otros; e incluso lo mismo puede pasar con la comida, por algo le llaman el arte culinario, y más cuando se habla de repostería; y me parece que todas ellas son válidas, sólo que no a todos nos agradan las mismas cosas, el ser humano es muy variado, y por lo mismo también hay diversidad de artes que se adecúan a sus gustos y necesidades.

En la época que estamos viviendo los seres humanos ahora, tal vez no todo pueda entrar en el concepto de arte, pero definitivamente cabe más de lo añadido dentro de aquel formulado por nuestros antepasados; esto se debe a que las personas somos capaces de interpretar la realidad por medio del conocimiento adquirido a través de generaciones, por tanto, tenemos todo aquello considerado bello por nuestros antecesores, más lo que en nuestros días vemos de igual forma; y en el futuro va a haber más cambios.

Lo cierto es que para ser considerada un arte como tal, un requisito es encontrar la belleza en su forma; si el artista logra transmitirnos su percepción sobre la obra creada por él, entonces su resultado será artístico, y si muchas personas llegan a esa misma conclusión, entonces pasará a ser “una obra de arte”.

---

⁴⁸ Wladislaw Tatarkiewicz. *Historia de seis ideas*. p. 48

Pero también se debe tomar en cuenta que sólo es un pedazo de la realidad, no hay obra hecha por ser humano alguno que logre abarcar un todo, sólo son fragmentos de lo alcanzado por sus sentidos, porque:

El arte es el reflejo de la realidad transformado en imágenes por el pensamiento humano. No es fruto de la imaginación que se nutre de sí misma sino de la conciencia individual que valoriza, según la clase social a la que el artista pertenece o sirve, la realidad objetiva del mundo exterior.⁴⁹

A mi parecer, otro factor muy importante para detectar si el producto puesto ante nuestros ojos, o aquel percibido por alguno otro de nuestros sentidos, es artístico, es la reflexión a la cual pueda llevar al observante, no debe ser el mismo antes de apreciar la obra y después, debe mover fibras internas y causar un efecto que tal vez al principio no entienda, pero se puede traducir en una frase, yo creo común y conocida por todo mundo, pero sobre todo por aquellos afectos a visitar museos, exposiciones, ir al teatro o a ver danza: “quedé cautivado por...”

Este sentimiento produce lo que conocemos como catarsis, un punto en el cual nuestra emoción llega al máximo y debe salir de nuestro cuerpo de alguna forma, no debe ser forzosamente felicidad; tratándose de una tragedia griega, por ejemplo, el público puede llorar y así, a través de las lágrimas, está liberando la energía contenida. La risa, los aplausos y el enojo por las acciones de un personaje también son formas por las cuales llegamos a esta descarga de nuestras pasiones.

Es más fácil para mí explicar todo lo anterior con un arte como el teatro, y por ello los ejemplos de la tragedia griega y los personajes, porque no le deja todo el trabajo al público, sino el actor ayuda con su interpretación y los asistentes sólo se preocupan por dejarse llevar, y sentir aquello que esa persona arriba del escenario les está transmitiendo con su voz, su gesticulación, su expresión corporal e incluso hasta sus entrañas. La pintura, escultura y otras artes también logran ese efecto catártico en el observante, pero siempre va a requerir más esfuerzo y una interpretación propia.

---

⁴⁹ Vicente Lombardo Toledano. *Cine, Arte y sociedad*. p. 7

El arte comunica lo tangible, lo real, lo comprobable, pero también comunica deseos, tendencias, carencias, ilusiones e ideales que como seres humanos compartimos. El arte es una forma de catalizar, expresar y comunicar, mediante símbolos, todo aquello que existe, da forma y hace valiosa a la cultura.⁵⁰

En la actualidad, otro factor que interviene con la percepción de nuestro mundo, son los medios masivos de comunicación, ¿qué tanto influyen éstos en las decisiones de qué es bello y qué no lo es?

Para empezar, nos transmiten concursos de belleza donde ponen en exhibición a mujeres de distintos tipos y compiten por ser la más bonita, la de mayores talentos o mejor conocimiento; las preguntas son al azar, las ponen en traje de baño para ver quién tiene mejor cuerpo y en vestidos de noche para decidir cuál de ellas posee mayor elegancia, pero si seguimos la premisa de que todos los seres humanos tenemos gustos diferentes, entonces no hay una con las características para llenar las expectativas de todos.

Lo mismo sucede con las obras de arte, si un artista tiene conocidos, contactos o sabe cómo relacionarse con el mundo de la mercadotecnia y la publicidad, entonces tiene éxito y su producto se vende bien porque lo anuncian a través de distintos medios, y obviamente se le pagan millones porque muchos lo buscan; pero también las artesanías son hermosas, y además de eso, en muchas ocasiones también son útiles, sin embargo, como es creada por gente humilde y de escasos recursos, entonces se les paga una cantidad muy baja por horas de esfuerzo, ya que todo es hecho a mano y con instrumentos diseñados por los mismos artesanos.

Las artesanías producen aquellas cosas que el hombre necesita, mientras que las artes como la pintura, la escultura y la poesía sólo sirven, pensaba, para mantener en la memoria cosas y acontecimientos.⁵¹

---

⁵⁰ José de Jesús González Núñez, et. al. *Psicología psicoanalítica del arte*. p. 2

⁵¹ Wladislaw Tatarkiewicz. *Historia de seis ideas*. p. 47

La palabra artesanía viene del latín *artis-manus* que significa arte con las manos, y es como hasta la fecha se siguen trabajando estos productos, utilizando materiales típicos de su zona de origen; éstos reflejan su identidad y promueven su cultura material. El artesano produce obras que lo representan ante el mundo y las ofrece en un espacio público para un intercambio con otras personas, trabajan en pequeños grupos familiares y atienden al público personalmente.

Entiéndase por artesanía a todo objeto utilitario o decorativo para la vida cotidiana del hombre, producido en forma independiente, elaborado con materiales en su estado natural y/o procesados industrialmente, utilizando instrumentos y máquinas en los que la destreza manual del hombre sea imprescindible y fundamental para imprimir al objeto o creación una característica propia de expresión artística que refleje la personalidad del individuo o de todo un grupo.⁵²

Aunque podemos encontrar la cultura impresa tanto en el arte como en la artesanía, son distintas formas de admirarla: podemos encontrar muchos ejemplos de arte a nuestro alrededor, pero cada una de esas obras es única e irrepetible, tal vez un pintor pueda plasmar en el lienzo el mismo paisaje dos veces, pero las experiencias entre una y otra serán diferentes y eso permeará la forma en la que dibuje una y otra; por otro lado, aunque el artesano haga sus propios diseños y cada uno tenga pequeñas diferencias entre sí, los productos son muy similares, es decir, son hechos casi en serie; así, todos los camioncitos de madera que cargan troncos serán idénticos, aunque no exactamente iguales.

La artesanía tiene una función social de carácter cultural porque lo primordial van a ser las condiciones en las cuales trabaje su creador, el interés se centra en el contexto social y tecnológico en el cual se desarrollen, así como los oficios y técnicas que hayan aprendido, y puedan heredar a la siguiente generación, y por ello es un patrimonio vivo.

---

⁵² www.artesanos-sanisidro.com.ar consultada 15 de enero del 2011

La artesanía nació de la necesidad misma de vivir. Al tomar posesión de su medio, el hombre primitivo tuvo que preocuparse, en primer lugar, de su subsistencia. Así, practicó la recolección, la caza, la pesca, y poco a poco se le fue despertando la conciencia de sus posibilidades. A lo largo de toda su historia, el hombre ha estado –y lo está todavía- animado por una preocupación constante en busca de la perfección; dando forma a los objetos cuya necesidad descubría, el hombre aprendió a modificar la naturaleza para servirse de ella y, después, para transformar en arte cada una de sus tareas.⁵³

Y me parece que la artesanía es uno de los oficios menos comprendidos por el hombre moderno a pesar de ser ésta la impulsora de tantos cambios en el mismo desde la edad de las cavernas, y muy posiblemente de aquí sea de donde se haya desprendido lo que ahora conocemos como arte, -“el arte no es más que un producto secundario de la artesanía y la síntesis de las formas decorativas que resultan de la naturaleza del material, del procedimiento de trabajarlo y de la finalidad utilitaria del objeto que se pretende producir”⁵⁴- aunque tiene ciertas diferencias muy marcadas para no confundir una con la otra, empezando por el propósito con el cual fue hecha cada una.

En conclusión, el arte va cambiando conforme el hombre también evoluciona, pero el arte será visto por todos dependiendo de los criterios de los grupos en el poder, en este caso por aquellos que ostentan un puesto directivo en museos o instituciones encargadas de llevar arte y cultura a la sociedad, como en México sería el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), o en específico en el Distrito Federal la Secretaría de Cultura de la ciudad, ellos deciden las exposiciones en cada uno de los sitios para apreciarlas o de las obras teatrales que vayan a ir en cada teatro, por lo tanto, en realidad no tenemos libertad para apreciar el arte en todo su esplendor.

1.6.- El cine como séptimo arte

El arte del cine es un mundo tan complejo y rico como el Universo, cuyo reflejo y recreación es a veces (...) La multitud de oficios que requiere el cine bastaría para probar su universalidad.⁵⁵

---

⁵³ Enciclopedia Quid, editorial Promexa, Tomo 3, p. 120

⁵⁴ Arnold Hauser. *Historia social de la literatura y el del arte*. p. 12

⁵⁵ Georges Sadoul. *Las maravillas del cine*. p. 10

El cine, para mí, es el arte más completo que puede haber, aunque cada uno tiene su complejidad y una belleza muy diferente a los otros, tanto por sus plataformas como por las técnicas empleadas para realizarlas, el séptimo arte requiere de un sinnúmero de personas, actividades y materiales, los cuales ocuparían mucho espacio para ser enumerados en este momento; pero tal vez por ese mismo motivo es por el cual algunos autores aseguran que no es un arte en sí; el más cercano sería obviamente el teatro.

Otra virtud que posee el cine es que nos puede presentar a cualquiera de las otras artes, es decir, las puede contener, desde la arquitectura en aquellas estructuras edificadas para una película en específico, hasta el ver cómo un escritor crea una obra maestra de la literatura; pero también algunos otros elementos como la iluminación, la sonorización y la actuación, son indispensables para poder considerar una película como una obra de arte, o como se le conoce cotidianamente, cine de arte.

Pero todas las películas, sean de arte, de acción, ficción o comedia, tienen algo en común, atraen al público; y esto porque el hombre tiene una necesidad de:

...escapar de la realidad para sentir otra por medio de las historias. Paradójicamente, una persona se entiende a sí misma desde la realidad del otro, puede ver, así, sus propias miserias, ventajas y aspiraciones.⁵⁶

Y esto tiene que ver con la psicología, porque los espectadores pueden, al igual que en el teatro, identificarse con un personaje, ya sea por la situación, el carácter, o simplemente quisieran ser como él, como en el caso de los héroes, por ejemplo.

Regresando a los inicios del cine, algunos autores han señalado las bases del cine mucho tiempo atrás, desde los antiguos griegos y romanos, ya que dicen, la aspiración del hombre por crear el cine es milenaria, aunque no poseían los medios tecnológicos para lograrlo, lo cual hacía imposible el nacimiento de éste en aquella época.

---

⁵⁶ José de Jesús González Núñez, et. al. *Psicología psicoanalítica del arte*. p. 169

Pero hay quien incluso piensa en dibujos muy antiguos, a los cuales aparentemente quisieron darles la ilusión de movimiento, dibujándole más patas a un animal, por ejemplo, como el antecedente de este fenómeno mundial utilizado para diversos fines.

El cine nació a finales del siglo XIX, en el año de 1895, con la creación de los hermanos Lumiere, sin embargo, en aquel entonces no era ni remotamente cercano al que conocemos ahora; ellos sólo se dedicaban a proyectar escenas de la vida cotidiana, muy breves y sin ningún elemento de drama. Pero:

...más que en sus recursos expresivos, la importancia de este corto radica en que reveló la capacidad inherente del cinematógrafo de testimoniar, de documentar la actividad humano, tanto de manera directa –por lo que vemos en la pantalla-, como indirecta –si vemos un filme dado como una abstracción del trabajo concreto de uno o varios individuos.⁵⁷

De esta forma, se sentaron las bases para que unos años después llegará Méliès, - conocido como el padre de la ficción fílmica- a realizar las primeras historias ficticias y diera un giro con *Viaje a la luna*; desarrollando así sus propias técnicas cinematográficas y demostrando que el cine de ficción era un buen negocio.

Las primeras películas, a pesar de ser mudas y en blanco y negro, causaron un gran impacto entre las personas de finales del siglo XIX y principios del XX, donde se incluyó una forma de comunicar lo que ocurre en el filme: los intertítulos, es decir, en algunas escenas, antes o después de la misma, se pone una breve descripción o algo que pudiera estar pensando o diciendo el personaje.

A raíz de la creación del cine y conforme se iban descubriendo nuevos elementos para mejorarlo, también se fueron adoptando nuevos temas, por ejemplo, ya no sólo fue la ficción o las escenas de la vida cotidiana lo que se filmaba; en Alemania, en los años 20 se usaba el cine para alentar el nacionalismo; o en Rusia, más o menos por la misma época, se utilizaba como una forma de propaganda; es decir, no sólo era entretenimiento, sino expresar a toda una sociedad cierto pensamiento o idea en específico.

---

⁵⁷ Edgar Soberón. *Un siglo de cine*. p. 42

Hay filmes como los realizados por Chaplin y grandes obras como *Metrópolis* o *El Acorazado Potemkin*, que aún siguen siendo consideradas como algunas de las mejores jamás realizadas a pesar de toda la tecnología con la cual se producen cintas hoy en día; y con ello se demuestra que no se necesitan grandes efectos especiales, actores famosos o costosas producciones para contar una historia que sea recordada y elogiada por muchos años. Pero el cine dio otro salto cuando:

...en 1927 se estrena la primera película con sonido *El cantante de jazz*, a partir de la cual el cine tal y como se conocía dejó de existir y se impusieron guiones más complejos que se alejaban de los estereotipados personajes que la época muda había creado. Fue en ese mismo año 1927 cuando la Paramount Pictures crea la técnica cinematográfica conocida como doblaje.⁵⁸

Lo que sí tardó un poco más en llegar y hubo más complicaciones para la aceptación del público fue el color, aunque al momento de mejorar los procesos de registro del color la gente se fue adaptando a ver de esta forma al cine, y ahora la mayoría de las películas que se realizan son en este formato; aquellas filmadas en blanco y negro son con la intención de provocar algún efecto en particular, o sólo algunas escenas se hacen de esta forma, como es el caso de *Kill Bill*, donde utilizan este filtro en los instantes cuando el personaje principal recuerda algunos momentos de su vida, lo conocido en lenguaje cinematográfico como flashback.

Su contenido, su longitud dependen de la imagen. La unidad de tiempo y la unidad de lugar son pulverizadas. El rodaje en exteriores y la inserción de paisajes, así como la multiplicidad de los interiores y el procedimiento del flash-back permiten una fragmentación en episodios breves.⁵⁹

Otra práctica realizada con frecuencia en los últimos años es adaptar algunas historias contadas en libros para mostrarlas en la pantalla grande, y la mayoría de las veces las personas terminan quedándose con la imagen que se presenta en la película.

---

⁵⁸ <http://es.wikipedia.org/wiki/Cine> consultada el 28 de mayo del 2011.

⁵⁹ Odette Aslan. *El actor en el siglo XX*. p. 191

Esto sucede con la saga de *Harry Potter* o el *Señor de los Anillos*; pocos conocen las historias completas, porque son demasiado largas y el timing cinematográfico no da para poder mostrar todos los elementos que en el libro aparecen; sin embargo, por este hecho también se ha despertado la curiosidad de algunas personas por tener esa comparación entre ambos soportes, lo cual ha incitado también a la lectura.

A pesar de tener como base al teatro, el cine logra desligarse de éste en varios aspectos, por ejemplo:

A partir de una sinopsis, el guionista construye un guión, el dialoguista establece un diálogo que completará cuando el film se haya rodado... Guión de uno, diálogo del otro, el texto es más sucinto que en el teatro.⁶⁰

El cine es realidad y fantasía al mismo tiempo, caben en él un sinnúmero de temas, desde algo que le podría suceder a cualquier persona en la vida real, hasta verdaderas aventuras espaciales o de un futuro aun muy lejano, al igual que en la literatura, pero en este caso no debemos usar nuestra imaginación, de eso se encargó todo un equipo para poder presentar un resultado que debe ser creíble y satisfactorio para el público.

Dentro de este medio de comunicación existen varias artes, incluyendo en algunas ocasiones todo el filme en sí; tenemos por ejemplo la decoración de los sitios donde tendrán lugar situaciones entre los distintos personajes, lo cual es un aspecto muy importante debido a que con esto se da la ambientación y transporta a los personajes a una época determinada y, posteriormente, también al espectador.

La actuación, acompañada de la dirección escénica, siempre es un factor importante para que la película salga bien, todas las características del personaje deben ser cubiertas por el actor, tanto física como internamente, aunque en algunas ocasiones puede resultar un trabajo verdaderamente arduo debido a la complejidad de algunos personajes; en este medio, a diferencia del teatro, no se exagera ni en el maquillaje ni en los gestos o ademanes, todo es mucho más sutil porque la cámara puede seguir de cerca a los actores.

---

⁶⁰ Idem

Aunque en algunos casos el maquillaje también es una parte esencial para la correcta ilustración de lo se quiere transmitir, y más cuando se trata de seres fantasiosos, donde en ciertas ocasiones no sólo les pintan la cara, sino todo el cuerpo; aunque también pueden llevar botargas, máscaras o incluso hacer los detalles finales por medio de programas especiales de la computadora utilizados para animación.

Un ejemplo de esto último es *Alicia en el país de las Maravillas*, de Tim Burton, quien utilizó varios métodos para poder crear a sus personajes de una manera satisfactoria; la única que iba al natural era Alicia.

El mismo guión, ya sea adaptado u original, aunque el segundo implica más trabajo, también es parte esencial para el correcto desarrollo de los filmes, es la guía que tienen todos para poder entender y seguir la línea correcta durante el rodaje, y en algunas ocasiones de éste depende poder tener a los actores que se quiere: se les da el guión, les dicen el personaje a interpretar y, después de leerlo, éstos aceptan o rechazan la oferta.

Con todos estos elementos, y algunos otros que no he mencionado, el público se entretiene, a veces reflexiona y puede salir un poco de su realidad y ver la de otros, porque:

...el cine es una experiencia vicaria, nos permite identificarnos con los héroes que quisiéramos ser, tan guapos como ellos, tan seductores, tan amados por todas las Olivia de Havilland del universo.⁶¹

Pero el cine también es una forma de dar identidad, cada cultura tiene muchas historias que contarse y que transmitir a otros países, mostrar sus miserias y victorias, sus héroes y villanos, pero también conocer los del otro; así como un proceso particular por el que debieron pasar hasta llegar a ser como los conocemos en la actualidad, y los cambios que experimentan en el presente.

---

⁶¹ Edgar Soberón. *Un siglo de cine*. p. 11

También en el cine se rompen géneros, no a todos les gusta lo mismo, y por ello tenemos filmes de acción, románticos, de miedo, ficción, documentales y mucho más. Cada año se estrenan cientos de películas alrededor del mundo, algunas con éxito y otras no tanto, pero los equipos de trabajo buscan provocar en el público una reacción que les haga recordar un momento especial, algo cautivador por lo cual quieran volverlo a ver.

Las películas más taquilleras y con más presupuesto y efectos especiales no son siempre las mejores, se debe tener también una buena trama y actores, o en su caso animadores, que sepan hacer bien su trabajo, para poder atrapar al espectador y alejarlo de su realidad, y eso sólo se logra al atraparlos en esa realidad alterna.

En México, a la par que se daba la Segunda Guerra Mundial, tuvimos la *Época de Oro del Cine Mexicano*, producido en parte por el gran apoyo de Estados Unidos a esta industria en nuestro país, así como por la poca atención que se prestaba a la misma en otras regiones donde se llevaba a cabo este conflicto armado, y que eran los más sobresalientes –antes de la guerra- también en producciones cinematográficas.

Otro problema para poder distribuir las películas era el idioma, ya que no en todos los países donde se producían se hablaba el mismo, lo cual era una gran ventaja antes de que se incluyera el sonido. Pero se encontró una nueva forma de hacer llegar el mensaje a los espectadores de todo el mundo, y ésta fue el doblaje de voz.

Capítulo 2

La actuación como base para realizar un buen doblaje

2.1.- La actuación

No todo lo fabricado y consumido por el ser humano tiene que ver con cosas materiales, también podemos estar hablando de algo intelectual o creativo, lo cual no siempre se concreta en algo tangible, lo cual podemos ver cuantas veces queramos y siempre será igual, fijo; en ocasiones también se tiene como resultado más bien una abstracción; y en este caso podríamos hablar de la actuación, por ejemplo, cuyo trabajo creativo consiste en imaginarnos al personaje que se va a representar, tratar de sentir sus emociones y de ahí crear a una persona diferente a uno mismo, todo esto no lo podemos palpar, ni lo podemos admirar en un museo de por vida, pero sí podemos escuchar y ver el resultado.

El primer medio donde se puede desarrollar un actor es en el teatro, el cual es más íntimo y –a mi parecer- amigable, que la televisión o el cine, aunque también pide un esfuerzo por parte de aquellos a quienes acoge, pues se necesita una buena memoria, tanto para aprender el texto como para recordar los movimientos escénicos, así como temple para enfrentar al público de frente, es decir, no entrar en lo llamado comúnmente como pánico escénico, para lo cual hay ciertos tips conocidos por los más experimentados, como el nunca ver a nadie a la cara porque, al reconocer a algún familiar amigo, pueden entrar más nervios.

A diferencia del cine, lo elemental en teatro es la “presencia actual”. Actuar es manifestar visiblemente partes de nosotros mismos sin separar nuestra mente de nuestras vísceras. Como artistas, somos vehículos que posibilitan que las ideas se manifiesten formalmente a través de nuestras sensaciones. La responsabilidad del artista reside para mí no en la fidelidad a unas ideas, sino en la fidelidad a las instituciones respectivas y a las sensaciones provocadas por la audiencia [...] Lo fundamental en el arte es la libertad.⁶²

La actuación es un proceso de investigación que se lleva a cabo de manera personal, con el propósito de darle vida a un personaje creado, la mayoría de las veces, por un autor; el cual le da ciertas características mentales y emocionales, y algunas veces también físicas.

---

⁶² Nuevos rumbos del teatro, p.55

Pero es obligación del actor lograr esa conexión interna y así el público crea que es una persona diferente, para esto también funcionan las caracterizaciones, el vestuario e incluso la ambientación del escenario.

También es importante tener una buena conexión con los otros actores, excepto en el caso de los monólogos, por supuesto, donde uno solo debe mantener siempre el personaje por sí mismo; pero la mayoría de las obras teatrales contienen dos o más personajes, y resulta muy bueno poder contar con una réplica efectiva de parte de la persona con la cual se comparte el escenario, y más en las escenas donde se está a punto de llegar al clímax, la respuesta del otro es importante para poder mantener arriba la emoción, pero también nos controla para no sobreactuar. Pero hay diferentes opiniones sobre el efecto que se debe causar en el público:

Para el maestro ruso Stanislavski, los actores debían provocar en el público una sugestión que le identificara emotivamente con la ficción del texto. Brecht, creyendo que el espectador ha de recibir el mensaje con objetividad crítica, procura mantenerle alerta mediante una interpretación distanciadora. Artaud decía: Propongo un teatro donde violentas imágenes físicas quebranten e hipnoticen la sensibilidad del espectador, que abandone la psicología y narre lo extraordinario, que introduzca al trance.⁶³

Este proceso tiene sus orígenes en el hombre primitivo, cuando hacía sus rituales para calmar aquellos fenómenos que no entendía y le atemorizaban, como por ejemplo la lluvia, los rayos o el calor sofocante. Posiblemente ofrecían algún sacrificio o danzaban y utilizaban accesorios fabricados con pieles y huesos de animales, para calmar estas fuerzas de la naturaleza, pensando que eran dioses enojados con ellos.⁶⁴

Más adelante, ya tomando conciencia del teatro, surgieron las tragedias y comedias griegas, en las cuales los actores se presentaban ante un auditorio muy numeroso, por lo que usaban unas máscaras grandes con un embudo que iba de la boca del actor a la de la máscara, y así se magnificaba el sonido. También utilizaban unos zapatos con plataformas, a los cuales se les llamaba coturnos, para verse más altos y así tener mayor presencia escénica.

---

⁶³ Ibidem, p.39

⁶⁴ Esta información tiene como referencia una obra de teatro sobre la historia de la pantomima llamada *Lo demás es silencio*, producida y dirigida por Charles W. Lake.

El hombre creó el teatro a su propia imagen [...] Simbólicamente, eligió dos máscaras para representar su creación: la máscara de la tragedia, que llora, y la máscara de la comedia, que ríe [...] en el teatro el hombre siempre le ha hablado al hombre.⁶⁵

En la época medieval surgen los juglares, encargados de entretener a la población, pero no de una forma común, si no que eran virtuosos con los instrumentos musicales y tocaban varios de ellos a la vez, también cantaban y contaban historias; y también en cierta época comunicaban las noticias de pueblo en pueblo, pero siempre con su estilo muy particular de hombre-orquesta, como también les llamaban, precisamente por el número de instrumentos que manejaban.

Posteriormente, durante el renacimiento, surge uno de los géneros más complicados en cuanto a creación de personajes: la comedia del arte, siendo “Arlequín” uno de los nombres más sonados y conocidos, incluso en la actualidad; y sin duda el elemento en el cual se apoya este género es la máscara, aunque ésta sólo la llevan los personajes masculinos, pero puede representar desde el joven pobre hasta un viejo avaro y rico, se puede decir que cada una tiene su propia personalidad y quien la usa sabe el papel a desempeñar. La commedia dell’arte:

...era un teatro de tablas y caballetes y su auditorio se reunía en las plazas públicas. Sus actores pasaban su sombrero ante las personas que formaban el auditorio y, después, deleitaban al populacho con una obra improvisada. No contaban con comedias escritas. Pero su cerebro y su cuerpo eran tan ágiles, y su arte llegó a ser algo tan perfecto, que invadieron España y los países teutónicos, conquistaron París e incluso dieron representaciones en Londres.⁶⁶

Ya para la segunda mitad del siglo XVI e inicios del XVII, durante lo conocido como “Siglo de oro español”, surgen en aquel país grandes escritores como Calderón, Lope de Vega y Cervantes, y aunque la máxima obra de éste último –*Don Quijote de la mancha*– se encuentra dentro de otro género literario –la novela– también tiene varios entremeses, e incluso un festival internacional tan importantes como el que se lleva a cabo en Guanajuato cada año lleva su nombre.

---

⁶⁵ Edward Wright. *Para comprender el teatro actual*. p. 15 y 16

⁶⁶ Melnitz Macgowan. *Las edades de oro del teatro*. p. 78

Más o menos por la misma época, pero en Inglaterra, tiene lugar el teatro isabelino, llamado así por la reina Isabel I, quien brindó gran apoyo a este arte, y cuyo máximo expositor es tal vez el escritor más conocido de todos los tiempos: William Shakespeare; pero también sus contemporáneos, Kyd, Marlowe y Jonson, cosecharon grandes éxitos en su momento; siendo la tragedia el género más recurrido por todos ellos.

...el genio de Shakespeare encierra algo de infinito y de universal. Ejerce hoy sobre la literatura europea la influencia de un genio sobre el globo; sacia la sed de pueblos de inteligencias, fecunda mundos espirituales, literaturas enteras han salido de él. Formó a Alemania a su imagen; el renacimiento poético de Francia ha florecido bajo su aliento; el idioma inglés le ha conquistado la América del Norte y lo difunde en la inmensidad de Asia. Empelando el barbarismo muy expresivo de Emerson, puede decirse que, actualmente, el orbe todo se ha *shakespearizado*.⁶⁷

Por otro lado, Francia también encuentra su propia época dorada del teatro con autores como Molière, Racine y Corneille, siendo el primero de ellos el más conocido en cuanto a comedias se refiere, con las que hace una crítica a la sociedad de aquellos tiempos, y sobre todo a la aristocracia; mientras que Racine y Corneille aceptan este mundo tal y como es, además de estar más enfocados en tragedias. De esta forma, Molière sobresale por pensar diferente a los otros, aunque esto le acarrearía con frecuencia juicios y tribulaciones.

En Alemania también se dio un movimiento que representa el teatro de aquel país para la segunda mitad del siglo XVIII, el *Sturm und drang*, traducido al español como *Tempestad* y *asalto*, que busca mayor libertad en el tiempo y en el espacio, dejando atrás las reglas de los clásicos y dándole más peso a la prosa y no al verso. Los autores más conocidos de esta escuela son Schiller y Goethe.

Y es así como el teatro, junto con la actuación, va transformándose, ya no solamente es una forma de entretener al público, sino también una forma de vida para aquellos que gustan de representar diversos personajes en obras de todo tipo; aunque no todos los actores son buenos para representar cualquier género, por tener cada uno su particular dificultad y ser muy diferente del otro.

---

⁶⁷ Paul de Saint-Victor. *Las dos carátulas*. p. 609

Los géneros teatrales más conocidos son tragedia y comedia, la primera culmina con la destrucción social o física del protagonista y la catarsis se da por medio de las lágrimas; mientras que la segunda la logra por medio de la risa, y en ella, las acciones del personaje lo llevan a intentos fallidos por alcanzar su meta, creando situaciones chuscas con las que el público logra identificarse.

Ambos géneros son un tanto fantasiosos o exageran al menos la realidad, la vida no puede ser siempre una tragedia, como la de Edipo, por ejemplo, tratando de huir del destino sin entender que no importa cuánto lo desee, éste siempre lo alcanzará; pero tampoco puede ser como la de Tartufo, y sin importar todas las equivocaciones, errores y fallas, al final todo saldrá bien. El mundo real es más complejo de entender y posee ambos elementos, aunque a veces no en cantidades iguales, pero se entremezclan interminablemente entre situaciones, caracteres, sentimientos y épocas, más parecido a una pieza, otro género muy conocido.

La pieza es un género realista, nos presenta normalmente situaciones comunes y sencillas, pero sus personajes son muy complejos; actuar una obra de este estilo resulta complicado porque no se actúa con las vísceras, sino sus personajes son en su mayoría cerebrales, y se debe reflejar eso en escena, siempre tratando de razonar lo que ocurre a su alrededor pero conteniendo sus sentimientos, más como suelen actuar los seres humanos en su día a día, en su cotidianidad.

Algunos de los autores más reconocidos en este género son Anton Chéjov, Henrik Ibsen y Arthur Miller; todos con obras muy diferentes en cuanto a temática, pero siempre reflejando una parte de la vida del ser humano, presentando la realidad frente a nosotros y haciendo que el público pueda identificarse con personajes y situaciones.

Con los tres géneros anteriormente mencionados, más el melodrama, la tragicomedia, la obra didáctica y la farsa, que son menos conocidas por haber pocas obras de cada una de estas cuatro, se completa una de las clasificaciones más conocidas en cuanto a obras teatrales se refiere.

Pero también podemos encontrar el teatro musical, el monólogo y el entremés, entre otros, los cuales han ido experimentando diferentes facetas dependiendo de la época en la cual sean escritas o se monten para ser representadas; y así como el teatro:

...el actor se ve sometido a influencias, y el público y otras obras de teatro, otras manifestaciones artísticas, el cine, la televisión, así como los hechos corrientes, se aúnan en el constante escribir de nuevo la historia y en la rectificación de la verdad cotidiana.⁶⁸

En México, en la actualidad el teatro ha quedado un poco relegado, las presiones de la vida cotidiana, espectáculos más vistosos y llamativos, aunque no siempre mejores, así como los precios elevados que en ocasiones se manejan, han provocado la disminución del público en los teatros; sin embargo, el actor tiene otros medios para poder presentar sus talentos, está la televisión, el cine y también el doblaje de voz.

Cada uno de los anteriormente mencionados es un reto nuevo para el actor, su forma de actuar debe ser diferente: en ocasiones debe ser sutil, en otras más interiorizada, y en el último de los casos debe expresar todo sólo con la voz, además de poder emparejar las palabras con los movimientos de la boca del personaje a interpretar.

Ser actor es una vocación que algunas pudieran pensar es muy sencilla, sin embargo, no todos nacen con el don para poder llegar a ser buenos en este arte; los actores siempre fingen ser otra persona y, para empezar, se deben creer esa mentira ellos mismos, para así poder convencer al público; aunque estén seguros de la inexistencia de vampiros o sepan que un enfermo mental jamás podría ser contratado para una puesta en escena, el espectador debe estar tan adentrado en el número como para creerlo.

Philip Weismann pretende en su enfoque psicoanalítico del comportamiento de la creatividad en el teatro, que el actor al igual que todos los artistas creativos tiene cierta necesidad y facultad de exhibirse. <<[...] El arte es un mundo de comunicación y creación, y el vehículo instintivo para esa creación es el impulso exhibicionista.

---

⁶⁸ Peter Brook. *El espacio vacío*. p. 15

Sin embargo, el actor utiliza su cuerpo, sus partes, como instrumentos artísticos, ya que son los instrumentos exclusivos de su creatividad, su exhibicionismo es intensamente personal y único.⁶⁹

Un buen actor debe ser un villano tan malo que las personas en la calle tengan ganas de golpearte, así como un protagonista con tan buen corazón e intenciones como para que todos lo amen y quieran ser como él; y así con todos los personajes a interpretar durante su carrera, desde el héroe con súper poderes encargado de proteger al mundo, hasta el más humilde y pobre albañil, de cuyo trabajo depende toda su familia y siempre lucha por salir adelante en su día a día.

Interpretar requiere mucho esfuerzo. Pero en cuanto lo consideramos como juego, deja de ser trabajo. Una obra de teatro es juego.⁷⁰

Y esta última frase es de las más importantes, el actor debe estar comprometido con su trabajo, se debe creer el personaje que actúa para convencer a los demás, y aunque no sea atlético, requiere tener una buena condición física para aguantar el esfuerzo requerido en ocasiones para ciertas puestas; pero sobre todo, necesita divertirse haciendo su trabajo, disfrutarlo, jugar, tal como un niño descubriendo el mundo a su alrededor.

Dentro de este arte puede haber diversas combinaciones que lleven al fracaso algún trabajo: es difícil encontrar el equilibrio perfecto de todos los factores para poder llevar a buen fin una obra teatral, película o serie televisiva, por dar algunos ejemplos. Actores, directores y trama deben ser buenos para poder tener un resultado positivo, aunque en ocasiones hay algún elemento malo, pero con el gran talento del otro se puede sacar a flote la situación y dejar un buen sabor de boca en el espectador.

Aunque pienso que el director es quien más peso tiene y el que debe estar al tanto de todo y de todos para poder presentar un buen trabajo, porque:

---

⁶⁹ Ricard Salvat. *El teatro como texto, como espectáculo*. p. 28

⁷⁰ Peter Brook. *El espacio vacío*. p. 190

...el director tiene como responsabilidad máxima el conducir la coordinación y dirección general del espectáculo que se entiende como un hecho homogéneo. De todos los componentes de la nómina, su trabajo es el único que no está corporizado sobre el escenario. [...] la presencia del director no es fácilmente detectable.

También hay ocasiones en las cuales los directores actúan, aunque no es lo más recomendable para una puesta en escena o película, porque a pesar de ser quien más relación tiene con todo el trabajo, descuida la parte de precisamente ver el trabajo realizado por los otros actores; esto puede suceder en cualquiera de los ámbitos: teatro, cine, doblaje; es indispensable que alguien sepa de la integralidad del trabajo en cuestión, pero no necesita para ello hacer la labor de los otros.

En el teatro es más fácil poder estar en contacto con todo, es un ambiente más familiar, por decirlo de alguna manera; los ensayos y las presentaciones se hacen muchas veces en un mismo lugar, son pocos los que integran los grupos, por lo que hay más conexión entre ellos, y el resultado será siempre parecido, con excepción de algunas variantes, claro, porque el teatro, al igual que la actuación, son elementos vivos, se mueven con nosotros y por ello nunca será completamente igual una representación a la del día anterior o al siguiente.

Y antes era también algo parecido en doblaje de voz, tal como refieren algunos actores de este ámbito; cuando iniciaron, y hasta hace algunos años, era una hermandad, eran los mismos en todos lados y todos seguían los códigos de respeto, como con el director, quien había ganado ese honor a base de esfuerzo y de mucho trabajo previo como actor, por lo que sus sugerencias o peticiones siempre eran acatadas con un “sí señor”; por ser quien más experiencia tenía.

En la pantalla es diferente, el ritmo, el ambiente y el número de personas laborando para una producción televisiva o cinematográfica, varía completamente al del teatro y también al del doblaje; los equipos de trabajo deben moverse de locación o crear sus propios sets para lograr el realismo que en ocasiones se requiere para llegar a una ambientación convincente.

Y con respecto a los actores, a veces es necesario contratar un centenar de personas para algunas escenas, los famosos extras; así como también buscan dobles para acciones riesgosas que debería realizar uno de los personajes principales, como cuando da la impresión de caer desde una altura de varios metros o cuando hacen explotar coches, casas o hacer parecer que se incendian; son también conocidos como stunts y están entrenados para hacer todo este tipo de escenas sin salir dañados, o por lo menos con heridas mínimas.

Siempre se va a utilizar la formula actores principales, secundarios y a veces hasta terciarios, a menos, claro, que sea una obra con pocos personajes, como un monólogo por ejemplo; además, en la mayoría podemos ver protagonista y antagonista, lo cual no quiere decir el bueno y el malo, hay personajes mucho más complejos, duales, tal como somos en realidad los seres humanos, respondiendo de la manera más conveniente a las situaciones que se les presentan conforme avanza la trama, en nuestro caso, la vida. Pero siempre se debe recordar que:

...no existen papeles menores sino únicamente actores pequeños. No hay excusa para nadie que se ame a sí mismo en teatro antes que al teatro en sí mismo.⁷¹

La pieza contiene a los personajes más cercanos a la realidad, como se había mencionado anteriormente, pueden enfrentar problemas como los de la tragedia, pero su vida no es puro sufrimiento; también cometen errores de los cuales reímos como en la comedia, pero no viven una situación chusca tras otra; las emociones no se desbordan, son más contenidas y, a mi parecer, necesitan un trabajo interno más pesado para reflejar lo que en realidad están sintiendo y tratando de expresar.

Pero uno de los trabajos más complicados para el actor es definitivamente la improvisación, ya sea porque en la obra así se requiere o porque por un error alguien más debe entrar a salvar una escena; a pesar de que el actor esté totalmente en personaje, entra una parte de su conciencia para pensar rápido en una solución y hacer notar así que todo estaba planeado tal como se presenta en ese momento.

---

⁷¹ Stanislavski. *Ética y disciplina*. p. 30

Las obras teatrales también nos muestran diversos momentos de la historia, así como diferentes regiones del mundo, los autores no sólo nos muestran su ingenio a través de planetas imaginarios o situaciones ficticias, sino que también representan cómo veían, sentían y percibían su entorno inmediato; desde una familia disfuncional hasta una guerra brutal y sin sentido para muchos; algunos veían todo desde lejos y otros lo vivían en carne propia; pero gracias a ellos tenemos hoy visiones diferentes de los sucesos pasados.

Todas las obras teatrales pueden ser fascinantes, dependiendo del lector o espectador, así como también de la representación, no siempre se sigue el guión o las palabras escritas por el autor tal y como las leemos, se pueden dar ligeros cambios o a veces giros inesperados para poder imprimirle más emoción, para “corregir” algo que tal vez no se entiende bien o incluso para no presentar el trabajo con tanta crudeza como lo describe el dramaturgo, aunque en ocasiones con dichos actos se quita ese pequeño toque especial que pudiera ayudarnos a llegar al clímax.

A pesar de que el director se desvive en los ensayos tanto como los actores, o incluso hasta más, ya teniendo la puesta en escena abierta al público sólo le queda disfrutarla y esperar todo salga tal como se había ensayado, que no ocurra ningún incidente y al final aplaudir como todos los demás; ya habiéndose estrenado la obra es trabajo de los actores hacer buen uso de su memoria, sus emociones y sus principales instrumentos físicos: el cuerpo y la voz.

Al actor le toca meterse en ese traje, diseñado a la medida en algunas ocasiones, y en otras deben irlo forzando de poco en poco hasta llegar a entrar completamente, pero también se debe tener cuidado ya que no se debe confundir lo perteneciente al personaje con nuestras emociones o sentimientos, aunque una de las técnicas actorales sea precisamente recurrir a nuestros recuerdos; y cada uno debe encontrar la forma más adecuada para poder llegar hasta el punto de la credibilidad, primero para el mismo actor, y así para el público.

2.2.- Los métodos más conocidos en actuación

En actuación existen diversos métodos para poder llegar a interpretar a un personaje de una forma creíble para el público, la división más grande es la interior y exterior, es decir, la física y la mental, lo óptimo sería conjuntar estas dos y brindar al espectador una persona real y totalmente sincera en cuerpo y alma, sin importar que tan difícil pueda ser representar ese papel o aunque sea la más pequeña de las intervenciones, todos son importantes en un montaje y por ello se debe dar el mejor de los esfuerzos de cada uno.

El sistema Stanislavski tal vez sea el más conocido de todos los métodos para actores, tanto en teatro como en cine; desde finales del siglo XIX y principios del XX, este actor y director teatral buscó cómo transformar al teatro, de qué forma podía volver a ser un templo y no una escupidera. Para tal motivo, se debían reformar los hábitos -ya bastante arraigados- de los actores, éstos debían encontrar la forma más pura de interpretar su personaje, y para eso se requería mucho tiempo y mucho entrenamiento.

...se cree que en esencia subrayó la importancia que tiene para el actor sentir realmente su papel –al menos, sentir la emoción interior- y la importancia de mostrar únicamente aquellos gestos y movimientos o interpretaciones exteriores que surjan de esa emoción. En resumen, el actor debe actuar de dentro hacia afuera y sentirse poseído por la emoción de su papel.⁷²

Antes, los actores tenían una lista de recursos a los cuales podían recurrir para manifestar alguna emoción en particular, pero esto provoca actuaciones acartonadas, poco naturales y llegan a lo conocido en el mundo de la actuación como cliché, es decir, caen en un lugar común; pero Stanislavski llegó a romper con esto, enseñando cómo crear al personaje desde adentro, moviendo no sólo los músculos sino también los órganos, y a pesar de que no se pueden ver, se nota en seguida esta “actuación orgánica”.

---

⁷² Edward Wright. *Para comprender el teatro actual*. p. 176

La técnica consiste en recurrir a las vivencias del actor para poder generar un cierto estado de ánimo en el cual se debe encontrar el personaje, es decir, recordar cómo nos sentimos en la muerte de algún familiar, por ejemplo, para así poder llamar a esa vivencia a la actualidad y poder llorar inconsolablemente en escena porque el actor:

...no debe aparentar en el escenario, sino existir de verdad, vivir la escena; es decir, sentir, pensar y comportarse sinceramente en las circunstancias de la ficción. Stanislavski elevó al actor a la categoría de creador y esta fue su gran misión.⁷³

Este método, sin embargo, es peligroso para algunos actores que, no sabiendo separar correctamente sus emociones de las del personaje, tienden a quedarse con la emoción provocada con el fin de presentar a alguien real en escena y, de esta forma, algunos no pueden controlar el llanto, por ejemplo, a pesar que la función ya tenga horas de haber concluido; y la eficacia de éste también va a depender del maestro, no todo recae en el actor, ya que también lo deben saber guiar por un buen camino.

La gran ventaja de este método es que su creador no sólo se llevó años perfeccionando el proyecto para poder llegar a una actuación vivencial, sino también la probó él mismo al interpretar sus personajes en diversas obras, es decir, todo lo desarrollado en ese periodo, todo el trabajo de escritorio, por así decirlo, lo llevó a la práctica; y así fue como alcanzó tal éxito: un método teórico, práctico, y además pedagógico, gracias a estas tres aristas fue que consiguió el reconocimiento obtenido en los últimos años.

Stanislavski tuvo varios seguidores, pero sobre todo discípulos, mundialmente reconocidos ahora y que siguen impartiendo sus enseñanzas en distintas partes del mundo; pero a pesar de ser ruso, uno de los sitios donde mayor cobertura ha recibido es Estados Unidos, donde incluso se abrió el famoso Actor's Studio, en Nueva York, para que los jóvenes descubran su verdadero valor artístico.

---

⁷³ PLEBANI, Inés. *La memoria emotiva y su discutida eficacia para la actuación*. en <http://aguasfuerte.files.wordpress.com/2010/08/01-memoria-emotiva-plebani4.pdf>, consultada el 28 de mayo

Posteriormente, y ya con las bases sentadas por Stanislavski, Jerzy Grotowsky, un director polaco, fijó su propio método, donde lo principal en escena es el actor, y mientras menos elementos haya a su alrededor será más pura su interpretación; pero también se requiere de un entrenamiento para poder llegar a encontrar su propio lenguaje a partir de su cuerpo y voz, las dos herramientas fundamentales; es el conocido como *teatro pobre*.

En la terminología de Grotowski, el actor permite que el papel lo “penetre”; al principio el gran obstáculo es su propia persona, pero un constante trabajo le lleva a adquirir un dominio técnico sobre sus medios físicos y psíquicos, con lo que puede hacer que caigan las barreras. Este dejarse “penetrar” por el papel está en relación con la propia exposición del actor, quien no vacila en mostrarse exactamente como es, ya que comprende que el secreto del papel le exige abrirse, desvelar sus secretos.⁷⁴

Grotowsky, al igual que Stanislavski, pasó los últimos años de su vida estudiando al actor, intentando revelar los secretos de la actuación; pero a diferencia de éste último, Grotowsky no recurre a lo vivencial, cree más en un arduo entrenamiento para permitir al actor adueñarse del personaje, ser él, tanto física como mentalmente; esto se puede explicar en un ejemplo:

En Stanislavski el actor trata de evocar un recuerdo suyo de cuando se sintió defraudado por alguien y ese sentimiento lo utiliza para el personaje; pero en el método de Grotowski el actor debe llegar a sentir como el personaje, es decir, los sentimientos ya no son suyos, no se los presta, sino encuentra la forma de sacar la emoción de un Macbeth o una Antígona, obviamente con su cuerpo, pero pensando cómo siente ese personaje.

A partir de estos dos grandes estudiosos de las artes escénicas, hubo otros que siguieron sus métodos y reforzaron el trabajo planteado por ambos, personalidades como Vsevolod Meyerhold, Peter Brook y Lee Strasberg continuaron con sus enseñanzas; y actores como Al Pacino, Paul Newman y Marlon Brando han utilizado sus técnicas durante años, lo cual no quiere decir que todos sean capaces de usarlas para llegar a tener una actuación creíble, pero ellos encontraron ese camino y les ha funcionado.

---

⁷⁴ Peter Brook. *El espacio vacío*. p. 76

Un método aún más nuevo y cuyo creador se encuentra todavía entre nosotros, es la Antropología Teatral, de Eugenio Barba, muy diferente de los métodos anteriores por no recurrir al aspecto psicológico para entrar en personaje; pero sí requiere de un arduo trabajo corporal, vocal y experimental, siempre tomando en cuenta la presencia escénica del actor, o también del bailarín, un nuevo elemento que Barba incluye en sus explicaciones.

El trabajo de este director ha sido sumamente completo, ve al teatro no sólo en una determinada parte del mundo, sino que abarca diferentes países, diversas expresiones, desde la oriental, con la ópera china; las danzas kethekali de la India, así como la pantomima y la danza; y me parece que así es como necesitamos ver este arte, en conjunto, entendiendo las palabras de los autores, pero dándole un significado más allá a sus creaciones, porque el mejor escritor de teatro es quien menos acotaciones pone, aquel que permite al director y al actor dar rienda suelta a su imaginación sólo con una trama de por medio.

Me parece muy lógico uno de los principales planteamientos de esta antropología teatral: el teatro y la danza se complementan, no porque el actor deba tener la técnica de un bailarín de danza clásica, sino por el hecho de que necesitan conectarse ambos con su cuerpo, saber controlar cada músculo, así como tensar y relajar los mismos. Pero por otro lado, si se representa un ballet, también se debe entrar en personaje para poder atrapar al público en el ambiente del mismo.

Barba también sugiere que lo más importante de la relación entre los actores es la mirada, a pesar de la lejanía del público para poder notar este tipo de interacción entre los personajes ésta se puede sentir en el ambiente formado por los mismos. Otro factor a tener en cuenta es la relación sujeto-objeto, éste también es un compañero en escena y nos puede ayudar a reaccionar de una u otra forma.

Si le permitimos al objeto descubrir su libertad, su emancipación frente a nuestro control, obligamos a nuestro cuerpo/mente a estar totalmente presente, listo para reaccionar frente a las tareas más sencillas. No intentamos "expresar" algo. Intentamos sólo ejecutar, estar en la acción con toda nuestra presencia.⁷⁵

---

⁷⁵ Eugenio Barba. *Caballo de plata*. Edición especial de Revista Escénica. México, UNAM, 1986, p. 20

Habiendo dominado el control corporal, el artista debe también aprender a controlar el lenguaje hablado, es decir, su tarea será lingüística, se debe de cuidar cómo se dicen las cosas, dependiendo también de a quién se las esté diciendo, así como de la respuesta del otro, si es que la hay; o incluso al hablar con uno mismo o con el público, y en este último caso también influirá mucho si se dirige directamente al espectador o si solamente habla hacia ellos pero sin tomar en cuenta que sí están ahí escuchando lo dicho por el actor.

Por último, quiero hablar de un método creado por un maestro mexicano, su nombre: Antonio González Caballero, reconocido como hombre de teatro y gran maestro, pero su método ha sido poco difundido y en algunas ocasiones incluso malentendido. En su taller-laboratorio, el maestro González Caballero creó su Método de Voz, con el cual el alumno además de aprender, se divertía con “juegos vocales”, como trabalenguas y distintos ejercicios de modulación, entonación y abertura de la voz, que no es lo mismo a clases de canto.

La voz es un instrumento fundamental para el actor, pero a veces la dejan un poco olvidada, tiene muchísimas posibilidades, se vale de la respiración, para lo cual se han desarrollado diversos ejercicios en este sentido, sobre todo para enseñar la respiración de la parte baja del abdomen, la cual suelen utilizar más los actores; pero también se necesita una postura correcta y un control del diafragma para poderla proyectar, y envolver así al público que nos escuche, como si viniera de distintas direcciones y no sólo del escenario.

Este método es de apoyo en la creación de personajes y consiste en una serie de ejercicios propuestos por González Caballero, los cuales se detallan en unos dibujos del mismo maestro, pero sí se necesita de un guía que haya aprendido la técnica para poder entenderla de forma correcta; y de igual forma con su método de exploración del elemento, el cual es muy interesante y también muy poco conocido.

Una técnica inventada por el maestro González Caballero, consiste en determinar qué tipo de elemento es un personaje, es decir, agua, aire, fuego o tierra; cerrar los ojos y empezar a sentir cómo ese elemento entra por las plantas de los pies y va subiendo poco a poco hasta llegar a la coronilla.

Posteriormente, sintiendo el cuerpo cargado de esa energía, el actor se mueve y reacciones conforme a lo que vaya sintiendo sobre ese elemento; al terminar, esa energía va saliendo por las plantas del pie hasta abandonar completamente el cuerpo.⁷⁶

Cada elemento tiene su propia energía, y aunque la situación y el sentir del personaje irá delimitando en mejor forma hacia dónde debe moverse esa fuerza interior, sí debe tener ciertas características inamovibles para cada uno de estos cuatro. El fuego es impredecible, voraz, pero a la vez cálido y a veces fugaz; mientras su contrario, el agua, es voluble, manipulable, sentimental. La tierra es fría y calculadora, firme y cauta; y el aire es disperso, enigmático e inatrapable de distintos modos.

Para mí, estos cuatro estudiosos del arte teatral son los más representativos, y a pesar de ser los dos primeros los más conocidos mundialmente, no por ello sus métodos son mejores, aunque sí sentaron las bases para que otros encontraran su camino y enseñaran nuevas estrategias para la creación de personajes, y así seguir aportando elementos al arte escénico. Aunque también hay libros donde se reconoce a Stanislavski, Brecht y Antonin Artaud, como el triángulo que serviría de base posteriormente para todos los demás teóricos del teatro. Sin embargo, yo tomaré para efectos prácticos la primer base de teóricos, ya que me parecen muy claros respecto a sus exposiciones de las técnicas.

A pesar de que cada actor escoge el método más conveniente a sus posibilidades, o por decirlo de otra forma, aquel más fácil de ejecutar, en ocasiones también es muy importante el ámbito en el cual se desarrolla uno como actor; puede ser en alguna escuela, un maestro en particular, incluso uno puede ser autodidacta, pero el conocer más técnicas y aprender día a día un poco más de cada una de ellas, permite utilizar diversos elementos del aparato con que todo intérprete trabaja: su persona.

---

⁷⁶ Tuve la oportunidad de estudiar esta técnica con un alumno del maestro González Caballero en mi carrera de actuación en el Centro Cultural Virginia Fábregas.

Y digo su persona porque no sólo se utiliza el cuerpo para expresar diversas emociones, en ocasiones puede ser sólo la voz; pero también puede ser una mezcla de ambas, más la gesticulación del rostro, la mirada, hay muchos factores que intervienen para crear ese todo, es decir, ese ser diferente a nosotros en actitudes, en sentimientos, en carácter y pensamiento; y cuando se trabaja bien con todo, incluso en ocasiones el actor parece otro físicamente, porque sus facciones cambian.

En todo caso, lo peor que puede hacer un actor es fingir las cosas, como sucede muchas veces con aficionados o principiantes, quienes piensan en éste como un medio fácil para poder ganarse la vida, pero en ocasiones uno sólo puede reír con las actuaciones dramáticas sumamente exageradas o las risas y enojos completamente falsos; pero esto es debido a que no cuentan con una técnica.

2.3.- Concepciones de teatro

El nacimiento del teatro lo podemos encontrar en las fiestas dionisiacas en Atenas, donde Baco era el protagonista y todo giraba a su alrededor; se llevaban a cabo en todas las estaciones y con ello comenzaba la vendimia. Después, gracias a Tespis, el corifeo y narrador de las fiestas son sustituidos por el actor, quien representaba diversos papeles y se dedicaba a hablar y moverse en el vacío.

Con Tespis, la tragedia había entrado en Atenas; la ciudad la adoptó solemnemente haciendo de sus representaciones una fiesta nacional, el gran día de las Grandes dionisiacas. Los poetas luchaban en artísticos concursos.⁷⁷

---

⁷⁷ Paul de Saint-Victor. *Las dos carátulas*, p. 59

Después surgieron los grandes autores griegos: Esquilo, Sófocles y Eurípides, quienes se dedicaron a hacer tragedias, cada uno de acuerdo a lo experimentado durante su vida y diferente al teatro del otro, tal vez la obra más conocida es *Edipo Rey*, de Sófocles, pero pocos saben que ésta tiene dos partes más: *Edipo en Colono* y *Antígona*, obras donde ya el personaje principal ha pagado sus culpas; y aunque mucho se habla del *Complejo de Edipo* en la psicología, no siempre se habla de toda la historia y por qué razón éste termina casándose con su madre y matando a su padre.

Tratando de imitar a los griegos, pero con una visión ya politizada, los romanos comenzaron a hacer edificios muy grandes para poder reunir al pueblo, y en todas las ciudades debía haber un teatro; por lo que los actores de aquellos tiempos tenían un buen trabajo al poder ir de ciudad en ciudad. En realidad fue muy parecido al griego, pero con tramas de carácter local. Pero los edificios teatrales sí tienen grandes cambios:

...el escenario adquiere proporciones mucho mayores que en el griego. El decorado de fondo, la antigua skéné griega de dos pisos, se convierte en una majestuosa composición arquitectónica: la *frons saenae*, ricamente adornada con columnatas y estatuas de mármol.⁷⁸

En Asia el teatro entra en un espectáculo completo que incluye artes como el ballet, canto, música y hasta demostraciones de artes marciales; pero como tiene su inspiración en el budismo, se considera cargado de religiosidad, pero también están inmersos en lo sobrenatural, por tal motivo casi siempre usan máscaras o, en su defecto, pintan sus rostros de colores llamativos y formas extravagantes.

De la edad media no tenemos muchos referentes, casi no se conocen autores y hay pocos textos que hablan al respecto, la iglesia asume el papel principal en las sociedades y el teatro, además de servir como entretenimiento para las masas, también es una medio de educación y se representaban obras en donde podían participar todas las clases sociales, incluso se improvisaban escenas en lugares donde confluía mucha gente, sin importar que éste no fuera un escenario.

---

⁷⁸ Enciclopedia Quid, editorial Promexa, Tomo 17, p. 11

El drama religioso de la Edad media continuó en Italia por lo menos hasta 1454, en que Florencia presenció, en una *sacra rappresentazione*, escenas bíblicas reinterpretadas sobre el fondo de veinte “mansiones” o escenarios.⁷⁹

En España, entre los siglos IX y X, surgen historias profanas y comedias burlescas, pero los autos sacramentales son de los más representados. Pero también seguía existiendo el teatro religioso, portador de la teología, que mezcla la escena con la fe y favorecedor de la iglesia y la política real. Posteriormente, en el Siglo de Oro español, las comedias se representaban en lugares improvisados, con sólo algunos bancos y tablas, y los actores utilizaban un vestuario sencillo, a veces con pelucas y/o barbas falsas si era necesario.

Mientras, en el teatro inglés del periodo isabelino, la venganza y los celos serán encarnados en las tragedias, mientras las comedias denunciarán los vicios sociales. El teatro comienza a ser un poco más como lo conocemos hoy en día, tanto por los personajes en situaciones más cotidianas y también porque el oficio del actor se hizo algo profesional, sustituyendo así a los aficionados, como por el tipo de inmueble en el cual se realizaba la representación.

En Europa, durante el siglo XVIII, las cosas cambiaron de una manera drástica, en lugar de ser los actores quienes se adaptaran a las obras, los autores hacían obras especialmente para tal o cual actor o, en su defecto, trastocaban algunos clásicos a tal punto de dejarlos irreconocibles, las grandes tragedias se ajustaban a ciertos ideales del periodo neoclásico y, por tanto, perdían sus trágicos finales así como la intencionalidad con que el autor la había escrito.

A partir del siglo XIX comienzan a surgir los grandes teóricos de las artes escénicas y, por ello, cambia totalmente la forma de ver al teatro, ya no sólo se piensa en interpretar tal o cual personaje, sino que se busca una manera disciplinada y bajo un arduo entrenamiento, de llegar a pensar y sentir realmente como lo haría aquel cuyo papel queremos representar, y de aquí se desprenden los métodos revisados anteriormente.

---

⁷⁹ Melnitz Macgowan. *Las edades de oro del teatro*. p. 52

También hay más elementos para poder crear un ambiente favorable para los artistas, tenemos por ejemplo una escenografía más realista, utilería, musicalización e iluminación, y aunque, según Peter Brook lo mejor es un “espacio vacío”; estas herramientas, utilizadas de una manera adecuada, consiguen impactar al público, tal como lo consiguió Antonin Artaud con varias de sus obras.

Artaud desarrolló el teatro de la crueldad, no necesariamente porque tuviera que haber violencia o sadismo en escena, sino porque impactaba a la audiencia con juegos de luces y sonidos, así como expresiones del actor muy extrañas, con lo cual el público quedaba totalmente adentrado en el espectáculo y preso de la técnica de tan hábil director.

El Teatro de la Crueldad ha sido creado para restablecer en el teatro una concepción de la vida apasionada y convulsiva, y es en este sentido de rigor violento y condensación extrema de elementos escénicos que debe entenderse la crueldad en la cual están basados.⁸⁰

Finalmente, ya casi instalados en el siglo XX, hay un giro más en los teatros, así como en las actuaciones y las vidas de los actores, llega el cine al mundo y pareciera haber una especie de rivalidad entre ambos artes por captar la atención del espectador; y a pesar de que ha sido difícil y el teatro ha perdido mucho terreno en la preferencia de la gente, aún sigue vivo y renovándose de vez en vez.

De hecho, justo en el año de 1950 aparece la primer obra del conocido como *Teatro del absurdo* –*La cantante calva*, de Eugene Ionesco- donde se pierde el sentido de las cosas, incluso de la vida, sólo esperando un futuro que nunca llegará, tal como sucede en *Esperando a Godot*, pero ¿quién es Godot?, ¿Qué es Godot? No es sólo casualidad las primeras tres letras de este nombre; Vladimir y Estragon, personajes principales en esta nueva forma de escribir y hacer teatro, siendo uno de sus máximos exponentes Samuel Becket, autor de la obra anteriormente mencionada.

---

⁸⁰ Antonin Artaud. *El teatro de la crueldad*. p. 66

Ya durante el siglo XX y ahora en el XXI, el teatro comercial es el que más éxito y ganancias representa; la comedia musical, monólogos con temas de novedad, así como obras donde sale el actor o actriz del momento en cine o televisión es algo de lo que más busca el público, tal vez éstas traigan una producción espectacular con luces dirigidas hacia todos lados y bocinas con sonido envolvente, pero eso no lo convierte en buen teatro, ni a quienes participan en él en buenos actores.

A pesar de haber historias muy llamativas y que cautivaron al público de hace unos años, con musicalizadores increíbles y actores realmente buenos, como es el caso de *Chorus Line* o *West Side Story*, éstas ya se ha vuelto un cliché después de tantas compañías que la han montado y tantos actores diferentes interpretando un mismo papel; pierden fuerza porque no les dan un tiempo de descanso ni meten elementos novedosos y diferentes a la puesta original; los directores piensan en la misma fórmula de siempre, pero ésta ya no da resultados.

De esta manera, es triste pensar que el teatro ha podido superar tantos problemas, pero llegando a la segunda década del siglo XXI carece, en su mayoría, de imaginación, de personas con talento y de espectadores ávidos por recuperar aquel arte tan aclamado en los tiempos antiguos; ahora muchos prefieren quedarse en sus casas y ver una película o una telenovela; con lo cual se va aislando cada vez más; porque el teatro también era un lugar de reunión, donde podía conocerse nueva gente; sin embargo, ahora el público prefiere su individualidad.

Y vale la pena mencionar que la mayoría de los teatros están concentrados en ciudades globalizadas, o al menos ocurre así en México, donde el DF, Monterrey y Guadalajara son las tres más conocidas; pero si uno va a un pueblo, o incluso a una ciudad pequeña, difícilmente encontraremos un lugar adecuado para presentar obras teatrales; y aunque se pueden adaptar y representar fácilmente en casi cualquier sitio, son pocos quienes se prestan a este trabajo y las personas ahora gustan de efectos especiales y grandes escenografías y no de ver un teatro desnudo.

Otro problema recurrente es a la hora del reparto de personajes, los directores se basan únicamente en el tipo físico en lugar de buscar a quien mejor sepa llegarle al personaje en todos los sentidos, es decir, las audiciones se efectúan rara vez y meten a algún famoso bien parecido para interpretar a los protagonistas, aunque en algunas ocasiones carezcan totalmente de talento y por lo tanto:

...resulta inútil la mayoría de los intentos de determinar por adelantado lo que un actor no puede hacer. Nuestro interés por un actor radica en su capacidad de manifestar rasgos insospechados durante los ensayos, nuestra decepción llega cuando comprendemos que un intérprete es incapaz de sorprendernos.⁸¹

O peor aún, cuando pensamos que mejorará durante los ensayos y a la hora del debut dará una grata impresión a los espectadores, resultando en todo lo contrario y cayendo todo el peso de la crítica, en este caso destructiva, sobre el actor que no pudo llenar el papel y también sobre el director, quien no supo ver o admitir esa cruda realidad.

2.4.- Otros espacios para el actor: cine y televisión

A partir del siglo XX, ya cuando en el cine se usaban actores en lugar de transmitir escenas de la vida cotidiana, la carrera de actor tuvo que dar un giro y buscar nuevas formas para poder entrar en este medio de comunicación; al tener la cámara justo sobre sí, su actuación debió atenuarse y sus expresiones ser más sutiles a como lo eran en el teatro, debía moderar sus movimientos para no parecer exagerado en su interpretación.

Y lo mismo ocurre en la televisión, al poder mover la cámara a voluntad para enfocar sólo lo que se requiere en el momento, el actor debe ser muy cuidadoso con sus movimientos corporales y sus expresiones faciales, porque se puede incluso observar el más mínimo movimiento de ojos si el camarógrafo tiene como su objetivo encuadrar la cara del personaje de frente; pero todo eso debe tenerlo en mente el director de escena porque:

---

⁸¹ Peter Brook. *El espacio vacío*. p.138

...aunque el nombre de los actores se utiliza como anzuelo para atraer al público a la sala de proyección, el espectador inteligente advertirá que el trabajo de los actores en sí mismo es menos importante para una película de lo que parece a simple vista. A diferencia del teatro, el trabajo más importante, en el caso del cine, lo hacen el director y los técnicos.⁸²

Y aunque el trabajo del actor de cine y tele es mucho mejor remunerado que el de teatro, también se debe reconocer el esfuerzo a veces realizado por los mismos: en su mayoría no memorizan las líneas porque son demasiadas horas totales como para aprenderlo todo, ellos usan apuntador y alguien les va dictando lo que deben ir diciendo. También deben cambiar constantemente de locación, e incluso salir de la ciudad o el país para ir a grabar algunas escenas en un sitio determinado, por lo cual pasan días lejos de sus familias y en climas a los cuales pueden no estar acostumbrados.

Hay otras diferencias muy relevantes entre el actor de teatro y el de cine, a pesar de que no se puedan ver ya en el trabajo presentado ante público, ya sea en una función o en una película:

El actor de teatro debe sostener su papel durante cierto tiempo, pero tiene la oportunidad de crear una emoción empezando lógicamente desde el principio hasta la culminación. En el cine, muy pocas escenas duran más de dos minutos y, más frecuentemente, unos cuantos segundos, y no se toman en secuencia. El actor de cine no necesita sostener su personaje más que un lapso muy corto, pero debe ser capaz de expresar cierto grado de emoción sin tener la oportunidad de crearla desde su principio.⁸³

Pero la mayoría de las veces los actores con más seguidores son aquellos que trabajan en cine y televisión, por lo cual algunos buscan siempre tener los mejores atuendos, el mejor peinado, e incluso se dan el lujo de llegar tarde a los llamados, de exigir ciertos lujos y de faltarle al respeto a sus compañeros, pero a pesar de todo lo anterior no los corren debido a la fama que ya poseen, y los niveles de audiencia elevados que se alcanzan para la telenovela o serie por el sólo hecho de tener a esa persona.

---

⁸² Edward Wright. *Para comprender el teatro actual*. p. 292

⁸³ *Ibidem*. p. 294

Por tanto, cine y tele pueden ser un arma de doble filo porque, a pesar de todo, a veces los chismes pueden terminar con parejas muy sólidas, romper con amistades de años y emponzoñar a la familia contra uno, por lo cual los artistas muchas veces ya no saben cómo manejar a la prensa, y por más que piden paz o se exaltan demasiado contra ciertos reporteros, lo cierto es que el amarillismo y el chisme vende muy bien, y por ello no se abandonará tan fácilmente esta práctica.

Es por esto que cada ámbito tiene sus pros y sus contras, pero lo cierto es que los actores son fácilmente encajonados en alguno de estos tres y difícilmente pueden salir, sobre todo cuando son actores de televisión, quienes tal vez sean los más criticados de todos pero también los que tienen más trabajo porque están una telenovela tras otra o, en su defecto, un programa tras otro, y en caso de que no salgan de actores, por lo menos la empresa para la cual trabajen, muchas veces les da la oportunidad de convertirse en conductores y les da su programa, o les da algún otro trabajo que puedan desempeñar.

En cambio, el actor mexicano de cine tiene un trabajo asegurado mientras dure el rodaje de la cinta en que se encuentra trabajando, pero muy difícilmente sale más de una película mexicana al año y sólo con mucha suerte, o ya siendo reconocido internacionalmente, lo llegan a llamar para un papel en algún filme de otro país. Y aunque tal vez pensáramos que el actor siempre sería el elemento indispensable dentro del arte teatral, en la actualidad, con tal de hacer el una obra “muy vistosa” a veces se utilizan elementos de más, porque:

...en una visión amplia del mundo del espectáculo entraría la posibilidad de los espectáculos de luz y sonido, de fuentes lumisosas o de marionetas mecánicas movidas a través de programa electrónico. En estos casos extremos el espectáculo empieza a perder aquellos elementos que le daban su carácter diferencial, la movilidad del signo teatral.⁸⁴

Aunque en el cine todos estos elementos tecnológicos, y muchos más, no sólo son bien vistos, sino que a veces son necesarios para poder dar realismo a algunas escenas, como aquellas donde se efectúan batallas en el espacio exterior o debajo del mar.

---

⁸⁴ Ricard Savant. *El teatro como texto, como espectáculo*. p. 29

Un fenómeno que se ha dado mucho últimamente en la televisión, y algunas veces también en el cine, es del cantante-actor, o más frecuentemente la cantante-actriz, lo cual no siempre obtiene buenos resultados, pero es una forma que han encontrado para atraer al público y, además de todo, les sirve bastante bien a los productores, tanto de música como de cine y tele, aunque sólo sean artistas desechables en alguno de los dos ámbitos o incluso en ambos, pero de entrada luzcan bien para llamar la atención del espectador.

Esto nos demuestra que ya la mayoría de los espectáculos están motivados por el dinero y dirigidos a lo comercial, realmente poca gente que trabaje en cine, teatro o televisión se preocupan por provocar una reacción favorable en el público o por dejarles una enseñanza o simplemente por mostrar un trabajo bien hecho esperando solamente haber movido algunas fibras en su interior para una posterior reflexión. Hoy, la pregunta más importante, al menos la mayoría de las veces, es: ¿cuánto dinero voy a recibir? Aunque, tristemente, también se debe decir que el actor debe saberse vender bien o nadie apreciará su talento.

Capítulo 3

El doblaje en México desde sus inicios

3.1.- Un acercamiento al fenómeno del doblaje

El doblaje es el proceso técnico del doblaje de voz, es un trabajo de postsincronización, es decir, se trata de modificar únicamente el diálogo original de un idioma a otro sin alterar la imagen.⁸⁵

Para expresarlo de una forma más amplia: el doblaje de voz es el proceso de sincronización de palabras o sonidos emitidos por algún personaje, traducido del idioma original a otro diferente, con la finalidad que los espectadores de otros países entiendan con claridad la trama o, en su defecto, no pierdan la atención en las imágenes por estar leyendo los subtítulos.

Tras haber sido traducido el texto en papel, un actor o actriz se encarga de grabarlo en una nueva pista, dándole intención y procurando sincronizar sus movimientos labiales con los de la persona o animación de la pantalla, para así crear la ilusión de que aquel que vemos en la televisión o el cine, es también quien se encuentra hablando.

Este método puede recordarnos también el teatro guiñol, ya que no vemos a quienes están prestando su voz para el personaje que tenemos frente a nosotros; pero en este caso el actor sí tiene control sobre el muñequito, es decir, mueve la boca de éste a voluntad, y aunque tampoco sea fácil coordinar sus movimientos de la mano con las palabras, sí puede sentirse más seguro que cuando no tiene idea de los movimientos a realizar por el personaje en la pantalla.

Incluso, se podría considerar también que esta *ventriloquia* es una manera de practicar la sonorización de voz, ya que ésta y el doblaje, también de voz, son dos de las muchas formas que existen de hablar por otros. El inicio de la labor de reposición o de la sustitución de la voz, se puede colocar, dependiendo del criterio imperante, en cualquiera de las diferentes etapas y formas en las que ésta se ha manifestado desde antes del nacimiento del cinematógrafo.⁸⁶

---

⁸⁵ Olivia Grajales. *El doblaje en los dibujos animados*. p. 58

⁸⁶ NAJAR, Salvador. *El doblaje de voz. Orígenes, personajes y empresas en México*. p.26

Y me parece a quienes más benefició este método fue a los niños, ya que ellos no pueden seguir los subtítulos, y aunque con su imaginación podrían inventar un diálogo, ahora comprenden mejor los sucesos e incluso se aprenden sus partes favoritas de las películas infantiles, siendo que la mayoría de éstas provienen de Estados Unidos, como todas las de Disney o las de Dream Works, las cuales comienzan a salir una tras otra en temporada de vacaciones para los estudiantes de nivel básico.

Gracias al doblaje podemos no sólo comprender las películas de ciencia ficción, sino también los documentales, los cuales nos sirven para conocer más sobre otras culturas o sobre la historia de un país o incluso el pasado de una persona de una forma más exacta, pero también para comprender mejor nuestro presente y los sucesos que vivimos día con día, y puede abarcar cualquier tema, desde el cambio climático hasta las guerras que se dan en ciertos territorios en la actualidad.

Claro que las películas también pueden manejar estos temas, pero casi siempre lo más importante no es el hecho transmitido lo más importante, sino la historia de amor que hay detrás de éste, tal como sucede en *Titanic* o en *Pearl Harbor*, por dar algunos ejemplos de hechos reales convertidos en filmes famosos, pero donde la visión de su productor, director o el mismo guión, resaltan algo secundario al acontecimiento en sí.

Pero por otro lado, pensando no sólo en comprender lo que la imagen nos quiere decir, sino pensando en el sonido en sí, como las palabras que emitimos los seres humanos, los ruidos incidentales, la música, ¿qué sería de la cinematografía sin estos elementos?

...los espectadores frente a un aparato de televisión sin sonido, tratarán de suplir la sonoridad de las imágenes con sus expresiones en voz alta, porque quieren oír, *necesitan* oír, aunque lo que escuchen sean sus propias voces. En ese mismo y mudo aparato, los dramas silenciosos no conmueven, ni asustan las películas de terror, acalladas sus voces, música y ruidos.⁸⁷

---

⁸⁷ Salvador Nájjar. *El doblaje de voz. Orígenes, personajes y empresas en México*. p.32

Pero lo importante en el cine, a final de cuentas, la mayoría de las veces es el negocio, y las películas más taquilleras suelen ser las de ciencia ficción, como ha sucedido últimamente con Harry Potter, historia basada en libros recientemente publicados; o las de algunos súper héroes como Spider Man o los X-Men, que llegaron muchas generaciones atrás a través de los cómics; y para los niños más pequeños están las de animación como Cars o Kung Fu Panda; en todos los casos el fin último es recaudar dinero para las personas que trabajaron en las mismas, sobre todo para los productores.

Yendo unos años atrás, encontramos que este proceso nació como una solución a un problema técnico en los estudios de filmación cinematográfica, debido a la contaminación sonora por ruidos ajenos a la producción, por lo cual decidieron originar una pista sonora aparte y que fuera “limpia”; a este proceso se le llamó “reposición de diálogo”, y se hacía en un estudio especial con los elementos adecuados para impedir que sonidos extraños se mezclaran en la grabación.

Para limpiar la grabación original de ruidos y sonidos parásitos, se acostumbra grabar nuevamente -dentro del medio acústico controlado de una sala de grabación profesional- las voces de los mismos actores que están en la imagen. A esto se le llama *reposición de diálogos* o *post sincronización*. Pero, cuando son otros los actores que suplen las voces de las figuras originales de la producción, se convierten en *dobles* de esas voces originales, y al trabajo de esos actores -casi siempre anónimos-, se le llama *doblaje de voz*. La diferencia casi inexistente entre la *reposición de diálogos* y el *doblaje*, es muy sutil y a veces irreconocible, ya que sólo se cataloga como una o como otro por el dato, no siempre mencionado, de saber la imagen de *quién* se está doblando, si la de sí mismo o la de otro.⁸⁸

Por otro lado, también se generó un problema con los primeros filmes sonoros norteamericanos a la hora de proyectarlos en otros países con idioma diferente al inglés, lo cual era un gran obstáculo para que el cine de Estados Unidos pudiera penetrar a Latinoamérica, y por lo mismo no compraban sus filmes, algo buscado por ellos para favorecer su economía.

---

⁸⁸ Salvador Nájjar. *El doblaje de voz. Orígenes, personajes y empresas en México*. p. 14

Y fue hasta finales de 1942 cuando se informa de la creación de un laboratorio de doblaje en México, en donde se doblarían la mayoría, sino es que todas, las películas extranjeras al español; con este paso se le da más formalidad a esta industria en nuestro país.

Dos años más tarde, en 1944, varios actores mexicanos viajaron a Nueva York, específicamente a la Metro Goldwyn Mayer, para doblar películas de Estados Unidos al español; y como todo en la historia, aunque en esta ocasión no hubo vencedores y vencidos, al ser nuestro vecino del norte una nación mucho más poderosa que la nuestra, ellos escriben la historia y deciden tomar esta fecha como el inicio del doblaje de voz en nuestro país, sin tomar en cuenta el intento de incursionar en este medio años atrás..

El doblaje de voz puede verse desde diversas perspectivas: técnico, social, humano, artístico, incluso hasta laboral, entre otros, cada uno de los anteriores con sus implicaciones y, obviamente relacionado con los otros, pero es importante poderlos comprender desde su muy particular ámbito para no confundirlos.

Desde el punto de vista técnico, el doblaje es definido desde cuatro perspectivas principales: a) como sonorización, registro o adición de sonidos y diálogos antes o después del rodaje, lo cual también es conocido como postsincronización; b) como la orquestación de música para un filme -sobre todo en Estados Unidos y la Gran Bretaña-; c) como la mezcla de las pistas sonoras de la película y su posterior traspaso o grabación en una sola banda; d) como la traducción, a otro idioma, de los diálogos de una película para luego realizar la adaptación y sincronización de esa traducción con los movimientos labiales de los protagonistas y su posterior grabación.⁸⁹

En el aspecto técnico, se ocupará la última definición para este trabajo, al ser ésta donde se incluye a todo el equipo de trabajo del cual se está hablando y, a pesar de ser muy parecida a la primera, en México casi no se hacen postsincronizaciones porque, para empezar, es muy baja la producción de películas en nuestro país.

---

⁸⁹ Ricardo Pablo Olivares. *El impacto del anteproyecto de reformas a la Ley Federal de Cinematografía en la industria del doblaje de películas en México*. p. 75

En cuanto a lo artístico, tiene que ver con la actuación, dependiendo del talento de los actores de doblaje, el empeño del director y el esfuerzo en general de todo el equipo, puede resultar un trabajo estético, comprometido con el público para darle la mejor calidad posible y sonar agradable al haber tomado buenas decisiones en el reparto de los personajes, para darle así un ambiente equilibrado y el público no note que en realidad esas no son las voces originales; de esta forma, disfrutará de la película en su totalidad: imagen y sonido.

Tal vez los ámbitos social y humano sean los más difíciles de separar por depender uno del otro, pero se puede entender el primero como la forma en que el mensaje de la película llegaría a la parte de la conciencia del individuo ligada a sus representaciones sociales, a las reglas de la mayoría, y puede reconocer éstas y verse a sí mismo reflejado o, en su defecto, rechazarlas; mientras en la perspectiva humana se mueven más sus fibras internas, llega a sus sentimientos y ahí puede crear una empatía o un desagrado por lo escuchado.

Y lo anterior va un poco de la mano con una de las definiciones más precisas que he encontrado sobre la meta perseguida por la ciencia encargada de estudiar al ser humano, tanto individual como socialmente: “Uno de los objetivos de la antropología es relativizar las imágenes particulares que poseen los individuos, encontrar en ellas elementos comunes universales a todos los seres humanos y luego devolvérselos como feedback al individuo. De esta manera es posible que la persona obtenga una posición dentro de algo a lo que pertenece sin dejar de ser autónomo”.⁹⁰

Por último, el aspecto laboral me parece el más sencillo de explicar, tiene que ver con parte trabajo-remuneración como en cualquier otra empresa sucedería, con sus reglas fijas y una dinámica conocida sólo por la gente dentro de esta industria y algunos curiosos y/o estudiosos que buscan saber más sobre todo acerca del doblaje; pero sí es un el deterioro sufrido también en este sentido con el paso de los años y surgimiento de nuevas tecnologías facilitadoras del trabajo del doblajero.

---

⁹⁰ Haruki Murakama, *IQ84*. p.198

Regresando un poco a lo relacionado con la historia, es gracias a la televisión que se logra la consolidación definitiva de la industria del doblaje mexicano de voz; por la creciente demanda en este medio se recurrió a la transmisión de programas extranjeros, toda vez que la producción de programas en vivo tenía un alto costo. Al principio se presentaban las series de otros países con subtítulos, pero, al igual que en el cine, esto dificultaba la apreciación del televidente. Pero ya habiendo entrado el doblaje de lleno a la televisión, aún así a esta labor:

...muy pocas veces se le hace publicidad, a excepción de las películas de animación que, como no cuentan con actores de fama en sus personajes animados, requieren del sistema estelar o *Dubbing Star System* para contar con más atractivos de taquilla. Porque, antes que otra cosa, la sonorización y el doblaje de la voz son *trucos* de la producción audiovisual, por eso deben hacerse de una forma discreta.⁹¹

Las compañías productoras de películas norteamericanas se interesaron en México para doblar su material debido a la familiaridad con que nuestro español era recibido en Latinoamérica, gracias a la presencia del cine mexicano, además del gran prestigio y calidad de los actores de nuestro país debido a sus reconocidas interpretaciones. Además, el español hablado en el Distrito Federal y área metropolitana es el más correcto, se trata de no usar modismos, sino palabras que en el resto de América Latina no vayan a ser malinterpretadas.

Antes había un código de palabras utilizadas en el doblaje, más universales por decirlo de alguna manera, para que pudieran ser entendidas por los hispanoparlantes del continente americano, como podía ser cremallera en lugar de cierre, o auto en lugar de coche; debido a que en Argentina o Chile podrían llegar a ser malinterpretadas frases como “trépatte a mi coche”, en lugar de “súbete a mi auto”; aunque para los mexicanos pueda significar exactamente lo mismo. Esto es debido a los códigos manejados por las personas dependiendo de su ubicación geográfica, pero también de la familia en la que se haya criado, por ejemplo.

---

⁹¹ Salvador Nájjar. *El doblaje de voz. Orígenes, personajes y empresas en México*. p.123

Es como cuando los chilangos oímos hablar a un español, o incluso a alguien de otro estado de la República, en ocasiones no entendemos exactamente lo expresado por esa otra persona porque no manejamos sus mismos códigos, por ello se busca no utilizar modismos o palabras de uso local que sólo nosotros entendemos; por eso es mejor aceptado el doblaje mexicano al de otros países.

Sin embargo, esto ha cambiado de manera desfavorable para México en los últimos años. Aunque sigue siendo el país que mayor número de películas y series dobla al español, algunos corporativos como Disney han buscado establecerse en algún país de Sudamérica, como por ejemplo Argentina o Perú, que han logrado doblar con un acento casi tan neutro como el de los mexicanos y a costos más bajos. Esto ha llamado la atención de algunos empresarios, por lo cual han decidió efectuar pruebas allá.

Pero es un hecho que tanto en México como en Estados Unidos y los demás países, el doblaje de voz es una especialidad dentro de la interpretación artística, es un trabajo de postsincronización de un idioma a otro, o en ocasiones al mismo, realizado por el actor de doblaje a través de medios y soportes tecnológicos para reflejarlo como un audiovisual, pero sin alterar la imagen y respetando el sentido original de la obra.

Al ser una especialidad dentro de la carrera de actuación, los actores lo ven como una herramienta para poder completar un propósito y seguir trabajando en aquello que les gusta, pero desde diferentes ramas. Algunos han tenido la oportunidad de experimentar en diferentes medios, pero hay quienes apenas van empezando y deciden hacerlo en este medio; aunque tenga dificultades diferentes a las encontradas en teatro porque el doblaje:

...es una post-sincronización que reemplaza el diálogo original por su traducción aproximada, dicha por actores que se esfuerzan en sincronizar las palabras con el movimiento de los labios de la imagen proyectada en la pantalla⁹²

---

⁹² Georges Sadoul. *El cine, su historia y su técnica*. p. 204

Pero me parece que para convertirse en un buen actor o director de doblaje no sólo es necesario haber echado una mirada a la trama de la película o serie y, en el caso del intérprete, conocer diversos métodos de actuación, sino que también se debe escuchar con cuidado al personaje en el idioma original para conocer más de dónde viene y cómo es y, de esta forma, hacer una buena interpretación sin tener que seguir los tonos utilizados por el actor original; si aparte se investiga sobre la cultura de la cual provenga el personaje se puede entender el contenido simbólico y jugar más con los matices de voz.

Al investigar sobre la cultura del personaje me refiero a, por ejemplo, cuando se supone hay un francés al cual se debe interpretar, los actores pueden caer en el lugar común de sólo pronunciar la “r” como hemos oído que la pronuncian en Francia; pero si investigamos un poco más a fondo podemos darle más matices, al averiguar las cosas desagradables para ellos, a quienes rinden culto, su comida favorita. A esto se le llama entrar en el personaje, y no sólo tratar de interpretar lo que vemos en pantalla.

Aunque obviamente esto es muy difícil por los tiempos tan limitados que se tienen en doblaje, quien en realidad tiene más oportunidad de hacer una investigación es el director, o aquellos con personajes en series. Cuando se le dan al actor las características de su personaje con tiempo, y sobre todo cuando son históricos, éste puede indagar y llegar preparado para la grabación, ya teniendo una idea de lo que le espera.

Aún así, los mejores actores son aquellos que, aparte de poder entrar en personaje, también le dan al mismo un poco de su esencia, es decir, van más allá, creando así una conexión entre realidad y fantasía, o más bien entre el mundo real y el sitio donde se desarrolla la historia de aquel a quien se interpreta; y aunque puede sonar muy fácil crear este vínculo, muchas veces vemos actuaciones exageradas o, por el contrario, les falta expresividad o emoción para transmitir aquello que hace, piensa o siente el personaje, aunque sólo estemos oyendo su voz, y, por tanto, el público, como suelen decir en el medio artístico, no se la cree.

Desde sus inicios y hasta la fecha, el doblaje de voz se ha usado en forma de truco audiovisual o como *maquillaje sonoro*, de mejoramiento o de corrección. Y es sumamente común que, durante los ensayos, en el transcurso de las sesiones de esta labor cinematográfica tan cotidiana, algunos de nosotros, los actores, en plan de broma o para mantener la frescura de nuestras interpretaciones, digamos palabras o frases diferentes al texto original que nos corresponde. La misma práctica profesional nos impele a tratar de decirlas en sincronía con los labios y con la actitud del personaje de la pantalla, aunque la imagen sea también la de nosotros mismos actuando en el filme.⁹³

Al tener la oportunidad de oír diversos tipos de doblaje, nos podemos percatar de que no se escucha ni siquiera parecido el doblaje de México al de España, a pesar de ser el mismo idioma, los modismos y el acento que utilizan ellos incluso suele ser desagradable para personas de otros países, y también he descubierto que las voces de los personajes en muchas ocasiones no se parecen a la del idioma original, mientras que en México se utiliza una voz lo más parecida posible, por lo menos a la que tienen en inglés –la mayoría de las veces nos mandan el material de Estados Unidos aunque éste no sea el país de origen del material-.

Por supuesto, se debe reconocer que el doblaje de traducción a otra lengua, desde el punto de vista estético, en muchas ocasiones, puede presentar algunos inconvenientes, como son los de suplir las voces de las grandes figuras del espectáculo, con las de actores de una supuesta menor calidad -y de mucho menor salario-, o la de que, algunas obras destacadas o clásicas, sean traducidas por personas que carecen del talento literario requerido.⁹⁴

En México, todas las series televisivas, y me parece que todas las películas transmitidas por televisión abierta, se encuentran dobladas a nuestro idioma, por ello no hay problema en cuanto a que el espectador pierda el hilo de la historia al ir siguiendo los subtítulos; pero el problema se presenta cuando el actor o director se topa con alguna frase difícil de traducir sin perder el sentido original de la misma; aunque en algunas ocasiones logran sacar una frase relativamente parecida, otras veces no lo logran.

---

⁹³ Salvador Nájjar. *El doblaje de voz. Orígenes, personajes y empresas en México*. p.109

⁹⁴ *Ibidem*. p. 112

Un ejemplo de ello es en una serie llamada *La teoría del Big Bang*, donde seguido hacen chistes que no se pueden traducir fácilmente al español sin perder su esencia, y cuando hacen juego de palabras, al menos en una ocasión, definitivamente les fue imposible a traductores, directores y demás equipo de doblaje crearlo en español, dejando un pobre intento que nadie entiende:

Este es un programa de cuatro chicos nerds, todos cerca de los 30 años y siempre buscando nuevos inventos, fans de cómics y videojuegos. Dos de ellos viven juntos, Leonard y Sheldon, y ahora tienen una nueva vecina Penny, quien es camarera, pero quiere volverse actriz. La escena se desarrolla cuando Penny llega de una audición, frustrada por no haber conseguido nada, Sheldon trata de reconfortarla y la invita a pasar a su apartamento, donde él se entretiene con un videojuego en su lap top.

Juego de palabras en inglés:

-Sheldon: AFK.

-Penny: ¿What does it means?

-Sheldon: Away From keyboard.

- Penny: Oh, I see. (que se puede entender como OIC)

-Sheldon: ¿What does it means?

Al traducir el “Oh, I see” literal, es decir, “Oh, ya veo”, en este caso, pierde totalmente su esencia, pero tampoco es posible encontrar una palabra o una serie de palabras en español que puedan coincidir con tres letras de nuestro abecedario, por lo cual el traductor y el director se encuentran con un obstáculo para poder dar a entender este chiste a las personas de habla hispana.

Pero ahora también encontramos un beneficio más en la televisión, al entrar los canales hd (high definition) para los nuevos modelos de televisores, el canal 5, por ejemplo, ha decidido dejar el canal original en español y su repetición en inglés, al menos con los programas nuevos, ya que algunos no tienen esa ventaja; por tanto, el público televidente puede elegir cómo prefiere ver sus series favoritas.

Pero al hablar de películas en cine es diferente, sólo los filmes animados, aquellos para toda la familia o los más taquilleros se encuentran doblados, tal vez por la dificultad y el dinero requerido para un proceso de este tipo, y aunque posteriormente sí se doblen al español para sacarlos en dvd, vale la pena recordar que siempre para el cine debe ser más minucioso y pulcro el trabajo, ya que la pantalla está muchísimo más grande y por tanto los detalles de la boca pueden verse con más claridad.

En el caso de estos dos ámbitos de entretenimiento: la televisión y el cine, puedo decir que en numerosas ocasiones he escuchado a grupos de personas hablando de sus preferencias en cuanto al idioma en que les gustaría ver la película, y últimamente la mayoría opta por verla en inglés con subtítulos; e incluso entre familiares he constatado el rechazo por el doblaje de voz al decidirse por un filme en particular. También encontré un texto donde se examina la eficacia e ineficacia del doblaje entre el público, donde dice:

...identificamos mediante una metodología cualitativa aquellos factores que los consumidores asiduos del doblaje consideraban eficaces, tales como la sunción del doblaje por parte de sus receptores como un código cinematográfico, mismo que favorece la inmersión en el universo diegético. No obstante, los receptores también identificaron factores de ineficacia tales como cambio de la voz doblada originalmente asignada a determinado actor o actriz o el conocimiento por parte de la audiencia de la lengua original.⁹⁵

Pero también otro problema del doblaje es el de muchas otras empresas e industrias en el mundo: falta de dinero; por tal motivo algunas empresas como Disney han estado buscando soluciones en cuanto a presupuestos, y una de las propuestas es llevarse todo el trabajo a una sola compañía que cuente con muchos estudios y trabajar con quienes han estado con ellos por años; sin embargo, aún no se ha concretado nada y las cosas siguen igual, es decir, aunque el doblaje no vaya a desaparecer, sí ha venido decayendo en su calidad, pareciera que la tecnología en lugar de ayudar a hacer un mejor producto ha provocado un debilitamiento.

---

⁹⁵ Rosa María Palencia. *La influencia del doblaje en la percepción de los personajes: un estudio experimental*. p. 27

Algunos actores aún recuerdan cuando comenzaron en esta industria, era totalmente diferente. Para empezar, sólo había un ensayo con la voz del personajes; después, dos oportunidades para colocar la frase en su lugar y con una buena interpretación. Si uno se equivocaba dos veces, a la tercera se quemaba la cinta, lo cual costaba mucho dinero a la productora; así que debían ser casi perfectos y muy rápidos en aprender; esto es algo de lo que comentó Oliver Magaña en una entrevista sobre su experiencia en el doblaje de voz.

Por esta razón el doblaje es considerado por algunos como una artesanía, ya que es un trabajo que realiza cada persona de manera muy particular, y nunca es igual al de otros, o incluso al del mismo actor en otros trabajos realizados con anterioridad. Esto hace muy especial, único y delicado el trabajo de alguien que dobla voces, ya sea para películas, series o documentales.

En este caso, el doblaje puede ser considerado como algo estético, siempre y cuando las voces sean escogidas con cuidado para que éstas sean agradables para quienes las escuchan y den rasgos de la personalidad del personaje al que interpretan; es algo artístico, porque la creatividad de todo el equipo dedicado a este trabajo es el que logra la atmósfera adecuada para que la trama atraiga al público y éste se sienta dentro de la película o la serie; pero si algún sonido o una voz nos es desagradable, aunque la historia sea muy buena, difícilmente diremos que fue algo que nos gustó.

Este trabajo intelectual y creativo puede agruparse con la actuación, es decir, con el arte teatral, pero también forma parte de la identidad de un determinado grupo que, con base en su cultura, realiza la totalidad de este proceso, desde la traducción hasta la revisión final de toda la cinta ya doblada. El doblaje es “el arte de complementar el trabajo de cineastas de otros idiomas, al traducirlo y adaptarlo al nuestro, pero respetando siempre la esencia del material”.⁹⁶

---

⁹⁶ Entrevista a Herman López realizada el 9 de diciembre de 2005.

Aunque no siempre es posible respetar todo el trabajo, y más cuando se trata de dibujos animados, en estos casos se puede experimentar con diferentes voces tratando de encontrar la más adecuada, la más chistosa o la que pensemos le va mejor al personaje observado en pantalla. Pero también es cierto que las voces de los personajes animados, al menos en México, son las más reconocidas, por ejemplo, en algunas convenciones de cómics se invita a algunos actores de doblaje a dar conferencias y firmar autógrafos.

Dos de las convenciones más conocidas en nuestro país son La Mole y la TNT, cada una se presenta tres veces al año en un lugar específico, y ahí, aparte de poder conseguir muñecos, ropa, disfraces y una variedad interesante de productos relacionados con distintas series, se dan cita conferencistas que comentan sobre su trabajo y dan muestra de a sus fans de las voces interpretadas en televisión, como en Dragon ball, Naruto o Pokemon, por dar ejemplo de los más conocidos para distintas generaciones de chavos.

Regresando un poco al problema de la calidad en el doblaje, cuando somos niños es imperceptible para nuestro oído, o por lo menos no le prestamos tanta atención porque estamos más enfocados en los dibujos animados o en saber qué va a pasar con la historia; pero conforme vamos creciendo y nuestro gusto se va refinando vamos haciéndonos más exigentes y es cuando nos damos cuenta de que usan a ciertas personas en muchos trabajos y ésta no hace ni un ligero cambio en su tono o trata de disimular que es otro personaje, como lo dije antes, es siempre la misma voz.

Tomando en cuenta lo escrito por Clifford Geertz sobre cultura, no cualquiera puede hacer doblaje, ya que aunque la persona sabe hablar, no tiene la experiencia para colocar las palabras justo donde van, y tampoco todos tienen el “feeling” para hacer sentir al público lo que se está interpretando en la pantalla, ya sea chica o grande, aunque en la segunda siempre va a ser mucho más notorio. Así, éste se convierte en un problema de significación.

Y también por ello ha ido perdiendo valor esta industria, ya no le dan la significación de antes, meten a cualquiera, sea extranjero o nacional, actor o un principiante en doblaje, sólo por ahorrarse unos cuantos pesos; antes, un niño podía sostener a su familia trabajando en este medio, y como había pocos eran solicitados constantemente.

En los últimos años se ha estado buscando trabajar con precios cada vez más reducidos, lo que obliga a disminuir también, en muchas ocasiones, la calidad de este oficio, tal vez por tal efecto ya no es tan agradable o ya no gusta tanto al público porque se pone menos empeño en escoger a las voces adecuadas u oímos demasiadas veces la misma voz en diferentes series y películas, lo cual hace que pierda un poco la magia que se sentía antes.

3.2. – Los orquestadores de la magia: el equipo de trabajo

Para hacer doblaje se requiere de un equipo de personas que van desde el o la recepcionista del estudio, quien se encarga de hacer los llamados, recibir a los actores e incluso recibir del cliente los pagos para posteriormente repartirlos; hasta el encargado del proyecto, quien está al tanto de que todo se desarrolle de acuerdo a lo planeado; ambos integrantes del equipo son de los más constantes; mientras que director y técnico son elegidos dependiendo de sus facultades, y algunas veces de contactos; y los actores son el puesto más inestable -por llamarle de alguna manera- siendo quienes están sujetos a que otros integrantes los contacten para poder tener un llamado.⁹⁷

A pesar de no hacer ninguna modificación a las imágenes presentadas en la pantalla, el proceso es complicado y lleva a veces algunos meses presentar el trabajo ya finalizado, todo depende también de la duración del filme o programa que se haya pedido doblar; y obviamente cuando se trata de una serie transmitida en la actualidad, el trabajo se va dividiendo según los capítulos que vayan saliendo.

Muchas veces la labor del director es la más compleja de todas, él es quien debe cuidar el desempeño de todos los actores, así como el del operador e incluso el suyo; éste se encarga de escoger la mayoría de las voces para un proyecto, sólo en ocasiones especiales el cliente requiere de un actor o actriz en específico para interpretar algún personaje, pero en todos los demás casos es decisión del director el reparto.

---

⁹⁷ El llamado es precisamente cuando se contacta al actor para que vaya a realizar la sustitución de voz de un personaje determinado para un proyecto.

Los mejores directores de doblaje son aquellos que ven toda la película y realmente prestan atención a cada personaje pensando en quién sería la mejor opción para representarlo, tanto por el timbre de voz como por actitudes; pero al mismo tiempo presta atención a toda la trama para posteriormente explicar a cada uno de los doblajeros lo que ocurre en el filme y cuál es el papel y psicología del personaje para el cual fue elegido. Además, saben lo requerido por el actor para interpretar su personaje, conocen a quien apuntalar, quien necesita una palmadita en la espalda y quienes hacen todo ya por sí solos.

Antes, el director era el actor que además se convirtió en director. Tenía un conocimiento mayor y contaba con mucho currículum; se ganaba la honra de conseguir ese puesto y los demás demostraban su respeto hacia él por haber llegado a ese lugar⁹⁸. Pero ahora las cosas son diferentes, y con tal de ahorrarse un poco pueden poner a cualquiera a hacer ese trabajo, lo cual causa el disgusto de algunos que sí son actores de doblaje, al saber cómo están haciendo ellos su trabajo y sentirlo correcto, pero recibir una indicación contraria de aquel que dirige en esa ocasión.

Un buen director siempre va a explicar las situaciones con mucho entusiasmo y pasión por lo narrado, pero no dirá al actor cómo representar su papel ni intervendrá en el momento en que está grabando la voz para subrayar alguna intención; se limitará a esperar, y en cuanto el actor termine con su línea, le explicará en donde estuvo su error o pedirá pasar a la siguiente frase; es como los autores de obras teatrales, mientras menos acotaciones más libertad creativa dejan al intérprete y éste puede desempeñar su papel sin prejuicios.

El actor, por su parte, también tiene ciertas libertades, cuando logra darse cuenta que una palabra no encaja bien con los movimientos de la boca del personaje interpretado, puede proponer alguna opción, esto ocurre con frecuencia cuando el actor sabe inglés y escucha una frase mal traducida o mal interpretada por el traductor, por lo cual explica la situación al director, y ya será éste quien le dé el visto bueno a la propuesta, quizá después de una prueba, o definitivamente se busque alguna otra solución entre ambos.

---

⁹⁸ Información proporcionada por Alejandra de la Rosa en entrevista el 23 de junio de 2011.

En este medio, el actor no es visto por el público, pero enfrenta el reto de sincronizar intenciones transmitidas por las imágenes en la pantalla, para lo cual obviamente no sólo hace uso de la voz, sino que también utiliza expresiones, ademanes y movimientos corporales, para darle así un impulso; para tal efecto, debe memorizar sus líneas en unos segundos para poder prestar su atención visual en los movimientos de la boca de aquel en el monitor; pero siempre se debe recordar que el estar frente a un atril y no frente a un público no lo hace menos actor; por ello, antes requería de calidad y cumplimiento para ganarse los estelares.

En el doblaje se trata de transmitir emociones con la voz que otra persona ya hizo corporalmente, y aunque no hayan estudiado actuación, algunas personas tienen el feeling para lograr este efecto; pero también se debe tener muy presente que si haces voces no puedes depender de a quién ves en la pantalla, a pesar de que cada personaje tiene su voz particular, uno puede llegar a superar la actuación de la pantalla con el sentimiento transmitido a través del sonido; para ello se requiere de dar matices, no importa si el registro del actor es muy amplio o muy pobre, puede decorar las voces.

“Los actores chingones eran los únicos que en el pasado podían llevar a cabo el trabajo de doblaje de voz, por todas las implicaciones requeridas para ello; se debían expresar emociones naturales para que todos entendieran; al ser México pionero en doblaje en español, los grandes actores de teatro, cine y tele se empezaron a especializar en doblaje, pero tomando en cuenta la inexistencia del time code, teniendo verdaderos loops; se tenían que aprender las cosas de memoria; además, no había tracks, todos grababan a la vez los diálogos completos, lo cual dificultaba en cierto modo el trabajo, pero se tenía un compañero para poder tener una réplica y luego regresarla”, tal como lo menciona Alejandra de la Rosa en entrevista.

Se debe admitir que hoy en día este trabajo es más fácil tanto para el director como para el actor de doblaje, los avances tecnológicos han permitido que ambos fijen más su atención en la interpretación y no tanto en la sincronización. Gracias a programas desarrollados por genios computacionales el operador puede retrasar, adelantar, alargar o acortar lo grabado en este soporte; pero esto no debe impedir que el intérprete trate de dejar siempre impecable su trabajo en todo sentido, nunca debe tratar de valerse de este desarrollo.

Por cierto, el operador es el encargado de poner play y stop a la cinta; se encarga de grabar la voz de quien esté en sala; pero también tiene que revisar que los niveles no se vayan a saturar, que la voz se escuche a un buen volumen y muy clara la dicción. También tiene un guión para poder ver que no se vaya a decir alguna cosa por otra o para ayudar al director en algún detalle que se le pudiera escapar. Cuida los salivazos, las entradas y salidas del actor con respecto del personaje, y va checando el time code con su libreto.

Al pasar a control de calidad, dan otra revisada a toda la película o serie que se haya grabado, ya con todas las voces. Si hace falta algún sonido o efecto que se pueda agregar con la computadora se hace en ese momento. También se fijan muy bien en que los nombres correspondan bien y que no se digan palabras prohibidas por el cliente o demasiado locales; esto, debido a la distribución de la película, se debe recordar que no sólo es para México, sino para toda América Latina y a veces para España.

En algunas ocasiones, con tal de salvar un poco de dinero, los estudios deciden poner al operador como director, pero me parece que el resultado no es el mismo, la experiencia y el “feeling” que se tiene para entender cómo funciona el arte interpretativo no es tan fácil de entender; por algo cada quien tiene un determinado trabajo, y éste se debe respetar porque, a pesar de verse sencillo, cada uno de estos oficios tiene sus propias complicaciones.

Esta práctica fue iniciada por los estudios “La Neta”, sin embargo, la persona responsable tiene conocimientos del manejo de todo el equipo técnico, además de ser también un actor con muchos años de experiencia, e incluso director en diversas ocasiones. Sin embargo, otras empresas tomaron esta idea y decidieron poner al técnico a dirigir a actores, eliminando una parte fundamental en el proceso del doblaje.

Otra pieza fundamental para la existencia del doblaje es el cliente; la mayoría de las veces éste es de Estados Unidos, ya que es el mayor proveedor de películas y series a Latinoamérica, y los más importantes son: Disney, Warner, Universal y Fox; quienes pueden hacer trato directo con las empresas mexicanas o, en su defecto, hacer uso de un intermediario para llegar a un acuerdo con la compañía que soliciten.

Regresando un poco con los actores, además de los protagonistas y los personajes secundarios, en el doblaje también se tiene algo conocido como “ambientes”, donde entran en la sala alrededor de cinco o seis personas y se encargan de llenar las voces de los incidentales, como podría ser el bullicio de una manifestación que se logra ver a lo lejos o el ruido de la multitud que se encuentra disfrutando de un concierto; también se encargan de los personajes con solo una o dos líneas en toda la grabación.

Para algunos actores, y otros tantos que no lo son pero se encuentran trabajando en esta industria, el doblaje es toda su vida, dependen de él económica y emocionalmente, ya que también es su forma de relacionarse con otras personas y con el mundo en general. Pero ahora que entra esta industria en crisis, algunos se han visto perjudicados y entran en esta decadencia junto con él.

Por lo general y de manera inexplicable, los trabajos nacionales son los menos mal remunerados pero, por su falta de continuidad, se podrían considerar como ingresos menores. Usualmente, se acostumbra doblar estos trabajos en empresas muy disímiles entre sí. Como trabajos más importantes y productivos -no por su presupuesto individual, sino por su continuidad y gran difusión-, se podrían considerar los que se efectúan para el material audiovisual extranjero más conocido por todos: el de las películas cinematográficas y el de los programas y series para la televisión.⁹⁹

Pero a pesar de los obstáculos hallados, algunos actores han demostrado su talento en otras ramas y se han sabido mover por el mundo del espectáculo, ya sea hacia la televisión, el teatro o incluso algunos se lanzan a hacer un número propio combinando varias de sus cualidades artísticas y se presentan en diferentes lugares de la ciudad. Otros han encontrado su refugio en la música y forman sus propios grupos o bandas.

Pero no debemos olvidar que el doblaje también son clases constantes tanto de vida como de actuación. Uno se encuentra en constante cambio y evolución, dependiendo de cómo se logre desenvolverse en este mundo.

---

⁹⁹ Salvador Nájjar. *El doblaje de voz. Orígenes, personajes y empresas en México*. p.109. p. 164

Y para algunos, sólo es una puerta para pasar totalmente del otro lado y lanzarse de lleno en la carrera de actor, como le ha pasado a algunos que al principio no habían estudiado y luego se apasionaron por este arte, volviéndose parte de él.

Y a pesar de ser también un círculo cerrado, me parece se les da más oportunidades a las personas que llegan a tocar la puerta por primera vez, no es como en el teatro, aquí hay más papeles pequeños con los cuales un puede tratar de encontrar cuál tipo sería el mejor para iniciar en este medio, aunque ya teniendo experiencia y más educada la voz, así como más control en cuanto a la sincronía, lo recomendable es hacer cualquier papel para el cual se tenga oportunidad, ya sea película con actores, dibujos animados o animación; el doblaje da la posibilidad de ser cualquiera sin importar las características físicas que poseas.

Y a pesar de que hay una necesidad por el doblaje, al ser éste una forma de comunicación humana para poder entender exactamente aquello transmitido por el otro, a pesar de hablar distintos idiomas, hoy en día, por escasez de buenos intérpretes, directores que tomen en serio su trabajo, actores mediocres quienes buscan hacer el mejor tiempo en lugar de la mejor interpretación y personas carentes de paciencia para dar oportunidad a quienes no tienen experiencia, pero en ocasiones sí talento, el doblaje se ha vuelto algo monótono y falto de emoción, por lo cual el público busca como opción los subtítulos.

3.3- El antes y el ahora

Algunos actores piensan en el doblaje de antes como más artesanal al de ahora, ya que con la tecnología se ha evolucionado en algunos aspectos, pero en otros se ha retrocedido, al tener el actor mayores facilidades y comodidades para realizar su trabajo; por ello, en ocasiones se vuelve más flojo y no le pone el mismo entusiasmo y fuerza a la interpretación de personajes, sino busca al técnico como una forma de escape para evitar grabar varias veces una misma escena.

Antes era cuestión de agilizar la memoria a corto plazo, no te podías equivocar muchas veces porque, como ya lo había mencionado párrafos arriba, la cinta se quemaba, lo cual costaba dinero a la empresa encargada de la película; pero las intenciones salían más naturales, por el hecho de que se practicaba cada loop por separado, y no como ahora, donde te dejan ensayar casi un minuto de diálogos para después intentar hacerlo todo de golpe.

Otra de las ventajas que la mayoría menciona que antes se tenía, era la explicación de los directores. En entrevista con Oliver Magaña, él comenta una experiencia que tuvo hace algunos años; empezó a muy corta edad a hacer doblaje, y al ser de los pocos niños que estaban en esto, fue privilegiado. Sin embargo, no entiende qué pasó con el doblaje y con quienes trabajaban antes en él, ellos sí eran profesionales, y no como ahora.

Oliver fue solicitado para hacer una voz en el estudio “x”, pero cuando llegó, lo metieron en seguida a la sala sin explicarle nada y lo dejaron ver la parte que debía doblar en ese momento. Observó a un hombre de unos 35 ó 40 años de edad y vio la situación en la que se encontraba; y el tono que le dio fue el de un hombre trastornado que golpeaba a sus hijos; pero se llevó una gran sorpresa al ver la película y descubrir en realidad a un pedófilo que hacía pornografía con sus hijos. De haber sabido antes la desviación del personaje, él le hubiera dado otro tono. La película, “el efecto mariposa”.

Otro ejemplo lo da Alejandra de la Rosa, quien interpretó a la mamá de un pequeño niño llamado Ryan en una película; al escuchar los gritos de la señora ella intentó igualarlos, un poco desgastados y como buscando a alguien, pero sin mucho esmero. Alejandra entró a grabar sin ningún antecedente por parte del director, por lo cual hizo su mejor esfuerzo por darle voz a la expresión corporal que veía, pero escenas después se da cuenta de la situación: la mujer en pantalla estaba buscando a su hijo pequeño que se había extraviado, por lo cual quiso repetir la escena, pero ya no se lo permitieron.

Una ventaja ahora para las nuevas generaciones de actores son las academias o escuelas donde se pueden tomar clases de doblaje, y en ellas enseñan algunos de los más experimentados y ya considerados como maestros del doblaje en México, algo que no existía en épocas anteriores, tal como lo explica Jesse Conde: “el Andrés Soler fue mi primer contacto con el doblaje, cuando yo cursaba la carrera de Arte Dramático en dicha escuela, pero el doblaje era algo que no tenía mucha importancia, y el equipo era rudimentario.

“Antes, veías la imagen en una pantalla de cine, y se tenían tres foquitos al frente para marcar tu entrada; y en cuanto prendía el tercero “bip, bip, BIP”, empezabas a grabar desde donde se te había marcado y hasta donde hubieras ensayado en ese momento. Además, como ibas de loop en loop, podías ver perfectamente bien el lipsync mientras decías el texto memorizado con anterioridad”.¹⁰⁰

Algunas casas empezaron a adaptarse como estudios, mientras iba llegando la tecnología cada vez más avanzada para hacer este trabajo. Televisiones, micrófonos, llegaron computadoras con programas especiales para poder editar la voz y empatarla con la imagen, incluso los estudios se remodelaron y sofisticaron más al tener nuevo material para aislar con más eficacia el sonido.

En la actualidad, el actor entra en la sala, se pone unos audífonos para poder escuchar la película o serie, y en algunos caso también al director, pero también se oye a sí mismo al terminar de grabar cada una de las partes en que dividieron la escena. Algunos con más experiencia en este medio recomiendan no tener cubiertos ambos oídos, y así poder escucharte mientras grabas, e identifiques los tonos más parecidos a los del personaje a interpretar.

Por otro lado, se debe estar muy atento a las instrucciones del director y el técnico, ya que ellos se dan cuenta cuando el actor se equivoca, entra tarde, dice mal alguna intención o simplemente la sincronía falló.

---

¹⁰⁰ Entrevista a Jesse Conde realizada el 6 de diciembre de 2005.

Dentro de la sala donde los actores graban uno puede encontrar el atril, el libreto y un lápiz para tachar alguna palabra incorrecta o incluso para hacer anotaciones específicas como donde hacer una pausa o qué tipo de línea se sigue para cierta escena, puede ser in crescendo o decrescendo, es decir, se puede marcar el texto a como se considere necesario.

También es muy importante ver a los ojos del personaje para saber cuál es la verdadera intención de éste, ya que el carácter es más bien constante y el director es el encargado de decirte la actitud del personaje durante todo el capítulo o filme; a partir de estos elementos se empieza a dar una caracterización de voz; pero siempre recordando que el actor no enfrenta la situación en la pantalla, sino debe pensar siempre en su voz como una extensión de aquel a quien observa en la pantalla.

Otro elemento importante para los actores de doblaje en la actualidad es el time code, una barra ubicada en la parte superior de la pantalla que indica el tiempo transcurrido de la película o la serie, empieza a correr cuando el técnico suelta la cinta y se detiene cuando éste le pone stop; le sirve al actor para checar entradas, salidas e incluso las pausas del personaje, aparte de tener la comodidad y facilidad de que el guión esté marcado por loops.

Los loops son secciones pequeñas en las cuales se encuentra dividido un filme o un programa, es una medida de tiempo que consta de 26 palabras ó 15 segundos, éste último se toma en cuenta cuando no hay texto, sólo reacciones del personaje. Cuando se termina el trabajo, los loops también cuentan para saber cuánto vas a recibir, es decir, a los actores de doblaje se les paga por loop, teniendo éste un rango diferente de precios dependiendo del estudio donde se realice la grabación.

Antes, los actores podían solventar sus gastos trabajando sólo del doblaje, pero ahora se ha vuelto un medio difícil, hostil y muy peleado, todos tratan de tener el mayor número posible de papeles para sacar un poco más, van de un estudio a otro y buscan a los diferentes directores para conseguir más trabajo porque en realidad es muy mal pagado. Aquellos talentosos o afortunados que hacen doblaje para cine reciben un poco más, pero no siempre es suficiente para mantener una familia.

Además, otro factor que ha venido a complicar más las cosas en esta industria es el uso de star talents para las voces estelares, como ocurre con Eugenio Derbez haciendo la voz de “burro” de todas las películas de “Shrek”; y lo más indignante es en cuanto a lo económico, porque a pesar del mayor tiempo y trabajo que requieren algunos de estos actores o conductores afamados, también se les paga mucho más; pueden hacer el mismo número de loops, tardarse hasta el doble o triple de tiempo para colocar las palabras y darle a la intención, y aún así, por ser famosos, les pagan lo triple o más que a los demás actores.

Pero no sólo han bajado los sueldos para estos actores, sino que también ha bajado el número de llamados por día. Antes podían tener hasta 20 llamados por día, tal como lo mencionó Alejandra de la Rosa en entrevista, ahora tiene aproximadamente seis llamados cada tres meses, lo cual es una baja significativa en la carga de trabajo; por lo cual mencionan: “ya no se puede vivir del doblaje”. Y por otro lado, Jesse Conde también menciona algo sobre los pagos: por ejemplo, para “Piratas del Caribe”, él pedía 25 mil pesos, pero sólo le pagaron 15 mil por toda la película, y es lo que pagan por estelares en Disney ahora, aunque casi nadie quiere reconocerlo.

Al hablar de “toda” la película, Jesse se refiere a todos los diálogos de su personaje, el capitán Barbosa, que tal vez no sean tantos como los de Jack Sparrow, pero sigue siendo uno de los personajes con más líneas; pero también se refiere a los retakes, es decir, al terminar de doblar toda la película se pueden percibir ciertos errores, tal vez de pronunciación diferente de una palabra entre uno y otro personaje o le faltó algún pequeño diálogo a alguien, pequeñas fallas técnicas, por decirles de alguna manera, por lo cual mandan llamar otra vez a algunos actores para repetir la parte que había quedado mal.

En este caso, Jesse ha sido afortunado por conservar a algunos de sus personajes, ya que en ocasiones el cliente busca cambiarlos, y como los actores no tienen contratos, pues tampoco poseen la exclusividad de los personajes; y aunque los fans protesten mucho por algunos cambios, como sucedió con la voz de Woody en la última película de Toy Story, los encargados del proyecto parecieran no oír razones y hacen lo que ellos quieren; el público no puede hacer más que resignarse y acostumbrarse a la nueva voz.

Pero a pesar de no tener contrato de exclusividad, hay otro que sí deben firmar todos los actores de doblaje para películas a estrenarse en cines, y es el de confidencialidad, el cual la mayoría de las veces, sino es que todas, viene en inglés; y con éste, los doblajeros se comprometen a no publicar nada sobre el nuevo filme hasta no haber sido estrenado; incluso los dueños de los estudios están al tanto de las redes sociales para impedir se sepa algo de una nueva producción por parte de los participantes en el doblaje.

Es decir, aunque antes no estaban muy protegidos por la ANDA, por lo menos los actores tenían ciertos derechos, pero ahora están desamparados, no hay protección por parte de ningún sindicato y menos por parte de las leyes mexicanas, a pesar de ser su trabajo un producto que se exporta a otros países, y en ocasiones con mucho éxito. Los actores están obligados a firmar los contratos de confidencialidad para poder seguir trabajando en este medio, porque si no lo hacen corren el riesgo de ya no ser requeridos más por los estudios.

Afortunadamente, aunque las cosas logradas por la ANDA se perdieron, ahora la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) está empezando a ver por estos actores, ya que gente de doblaje ahora está en esta asociación; por ello, ahora están procurando las regalías en televisión abierta y por cable, las cuales se reparten por igual sin importar el personaje que hayas hecho, es decir, son por película, no por actor, pero es mejor que nada, dice Jesse Conde.

Otro problema de esta época para el doblaje en México son los fans, o más bien aquellos convertidos en fanáticos, quienes ya no respetan el trabajo de los actores de doblaje y pueden incluso llegar a quitarles el trabajo con tal de hacer una voz en su serie favorita. Por tal motivo hay cada día más competencia y el ambiente se vuelve más individualista; al principio los fans pueden identificarse con el actor, por hacer las voces que admiran, pero cuando se trata de salir ellos beneficiados, entonces ya no se identifican y los traicionan.

Antes las cosas eran diferentes, los actores de doblaje se protegían entre ellos, pero también eran cuidados por los directores y por los estudios, pero tras la primer huelga hubo una gran división; para empezar, Televisa, con quien se tuvo el conflicto, empezó a meter a los actores a su sindicato, el Sitatyr, por lo que dejaba a los de ANDA fuera y terminándose así la exclusividad; tras este rompimiento comenzaron también las empresas patito, es decir, aquellas que sólo buscan quedarse con los trabajos pero en realidad no tienen calidad.

La segunda huelga fue cuando se tuvo problemas con la empresa Estrellita, quienes encontraron una forma de evadir responsabilidades cambiando el nombre a la empresa y no evitando así los tratos con la Asociación de actores; ésta fue la gota que derramó el vaso, muchos actores ya no quisieron contar con el registro ante la ANDA y por tanto ésta yo no podía protegerlos, por lo cual el tabulador para pagarles comenzó a descender; incluso algunos principiantes no cobraban, sólo querían escuchar su voz en un personaje.

Pero también el público queda desprotegido con estas medidas, deberíamos tener el derecho de escuchar las voces a las que ya estamos acostumbrados, y no sólo porque hayamos escuchado a Humberto Vélez como Homero Simpson durante varios años, sino también por el hecho de que ellos ya tienen el personaje memorizado: sus reacciones, su carácter, precisamente por haberlo interpretado durante tanto tiempo; y sólo por un capricho nos quitan a los televidentes el derecho de escucharlo tal como nos gusta.

Me parece que antes el doblaje nos daba identidad porque era una forma de hacer arte que sólo los mexicanos poseíamos, por todas las implicaciones necesarias para realizar este trabajo y porque la labor de los artistas de nuestro país era, además, bien recibida en todo el resto del continente; de esta forma, aunque no transmitimos nuestro pensamiento o idiosincrasia, sí hemos hecho que los demás hispanoparlantes quieran hablar como nosotros para así poder doblar series y películas.

3.4.- El doblaje, un factor de identidad

México es un país cuya riqueza cultural es ampliamente reconocida por todo el mundo, y ésta se puede transmitir a diferentes partes del globo a través de diversos elementos; como la gastronomía, por ejemplo, que se convirtió hace poco en patrimonio cultural de la humanidad. Pero también puede llegar muy lejos gracias a nuestro idioma, y no hablo del español, sino del mexicano.

Pocos idiomas existen tan nutridos como el nuestro, habiendo recibido influencias de diversas regiones y mezclándonos también con personas de raza distinta a la nuestra, era lógico pensar en que nos convertiríamos en una nación multicultural; aunque Estados Unidos es quien más ejerce su poder e ideas sobre nosotros, al estar geográficamente arriba de la República Mexicana, no es el único a quien le debemos nuestra condición actual.

A pesar de estar económicamente ligados a nuestro vecino del norte e idiomáticamente descender de los españoles, no hemos olvidado nuestro pasado indígena, aún conservamos algunas costumbres como el irnos a cargar de energía al inicio de la primavera en la pirámide del sol o el acordarnos de nuestros muertos en noviembre con un tono más bien festivo e invitándolos a estar ese día entre nosotros poniéndoles sus comidas y bebidas favoritas como ofrendas.

Pero, a mi parecer, lo más importante es que nuestro idioma sigue vivo, es decir, cambia y se adapta con el paso del tiempo a las nuevas generaciones; llegan palabras nuevas a nuestro repertorio y otras se encuentran en los diccionarios todavía, pero ya casi no son usadas para comunicar el sentir cotidiano de una persona o incluso de un grupo, porque otra cualidad que se admira de los mexicanos es su fuerza para salir adelante juntos y a la vez la calidez demostrada ante los extranjeros.

La cultura asegura la continuidad del desarrollo histórico de la sociedad, su riqueza intrínseca, y así como la industria audiovisual se encarga de dejar una huella que distinga a cada país por su producción, el doblaje se encarga de hacerlas asequibles a otras naciones.

En el caso de nuestro país, bien dicen que el pueblo de México es reconocido internacionalmente por su trato cordial y amable con los visitantes, ya sean nacionales o extranjeros; bueno, eso también lo transmitimos con nuestro tono de voz a las demás personas, nuestros matices y modulación al hablar nos representan dignamente y nos hacen sobresalir de los otros países de habla hispana, y eso forma parte de nuestra identidad.

En el caso de la palabra hablada, aunque a veces estemos diciendo lo mismo, hay algunas palabras que son diferentes, o la misma palabra significa algo distinto para otra persona; también la pronunciación varía dependiendo del lugar de donde vengamos. Desde pequeños aprendemos la pronunciación que tenemos a nuestro alrededor, e incluso hay algunas letras, como la “r” en muchos casos, que nos cuestan más trabajo cuando estamos en el proceso de aprendizaje de un idioma; todo esto también forma parte de nuestra riqueza cultural.

En otras naciones su forma de adoptar el idioma fue muy brusco y sus voces son enérgicas e incluso parecieran estar enojados todo el tiempo, no importando si está diciendo “te amo” o gritándole a otras palabras altisonantes; además de utilizar modismos propios de su localidad todo el tiempo, incluso mientras se encuentran realizando una interpretación de doblaje.

Pero en México, además de poder modular nuestra voz para que acaricie suavemente al espectador o hacerla sumamente insoportable a sus oídos, las palabras utilizadas por nuestros actores a la hora de doblar una voz siempre intentará que en todos los países donde se hable el español se entienda; incluso en las películas animadas de los últimos años se ha optado por sacar los dvd con dos versiones: español neutro y mexicano.

El doblaje de voz no sólo comunica por estar inmerso dentro de un medio masivo, ya sea televisión o cine, sino por sí mismo, con sólo escuchar la interpretación del actor puedes darte una idea de cómo es el personaje, tanto física como internamente: los matices expresan ternura, cariño, compasión, ira o envidia, siempre y cuando el trabajo esté hecho por un profesional y no por alguien que sólo está jugando a escuchar su voz en la pantalla.

En el centro del país tenemos una identidad dirigida al doblaje: neutro, algo que nos separa de los tonos cantados de otras regiones de nuestro país, es decir, aparte de ser reconocidos en otras latitudes por nuestros movimientos, nuestra ropa o nuestra apariencia, también nos distingue nuestra manera de hablar, de referirnos a otras cosas o personas y de concebir todo un sistema complejo a través del habla.

Pero también nos vemos en ocasiones limitados por nuestra cercanía con Estados Unidos, y por flojera o porque no se nos ocurre una palabra mejor, o simplemente para tener un término “universal”, sólo adoptamos una palabra con la cual ellos han descrito un nuevo elemento en nuestras vidas, como es el caso del Internet, por mencionar un ejemplo; o, en su defecto, las castellanizamos, sólo necesitamos poner un acento o quitar una letra para lograr este efecto, tal como ocurre con express, mejor conocida como exprés en nuestro país.

Para mí, la cultura es un complejo sistema de significaciones que unifica a un grupo de personas y establece un orden entre ellas, a través del cual pueden comunicarse y que los distingue de otros. Cada uno de estos grupos culturales es creador de su propia producción, a través de la cual expresan sus vivencias, creencias y pensamientos; en algunos casos este resultado (producción) puede ser el artístico, el cual se dividiría en pintura, escultura, literatura y las demás Bellas Artes, incluyendo por supuesto, más recientemente, al cine, y junto con éste y el teatro, y yo propondría al doblaje de voz, lugar en que confluyen ambos elementos y que puede dar lugar a una identidad individual o colectiva.

CONCLUSIONES

El doblaje de voz forma parte de la identidad de cada nacionalidad porque es la manera de apropiarse de la cultura audiovisual de otros países, de entender mejor lo que intentan transmitir por medio de sus películas o sus series, lo cual puede representar las vivencias de los creadores, sus sueños, y fantasías, es decir, su individualidad; o puede mostrarnos la forma de vida de toda una sociedad.

A pesar de ser capaz el ser humano de comprender la totalidad de una obra por medio de imágenes, siempre la sentirá más cerca al escuchar su propio idioma, aunque ello no implica que todo mundo guste de ver las películas dobladas, muchas veces por razones de calidad, o al menos eso ocurre en nuestro país.

La televisión es un medio que ha causado gran polémica desde su creación, a pesar de ser en sí misma una parte de la cultura y cambiar de manera sustancial el comportamiento de los individuos y, por tanto, de las sociedades; y también ayudar a transmitir diversos tipos de culturas a muy distintas partes del mundo; por otra parte hay algunos que ven en ella una amenaza contra la cultura tradicional, por ser un aparato enajenante; por tanto, uno se vuelve ajeno al contacto con otros seres humanos y sólo se enfoca en lo digital.

Siendo el doblaje parte de la industria cinematográfica, así como de la televisiva, se vuelve cómplice de estos instrumentos para alejarnos cada vez más del acercamiento físico con nuestros semejantes; aunque toda esa información va dirigida a las masas cada quien la recibe con sus propios recursos y bajo su muy particular óptica que posea sobre el hecho en particular que se le revela por medio de la pantalla, porque no todos vemos la televisión de la misma manera, pero tampoco todos nos interesamos por los mismos programa o películas.

Aunque los objetivos de los medios masivos de comunicación debieran ser informar, distraer y educar; el primero de éstos resalta por el morbo de las personas al querer ver notas amarillistas o de chismes entre los famosos; al parecer esto es lo que más vende, y por tanto, lo que más se produce.

El objetivo de educar pocos canales lo buscan, como en nuestro país pudieran ser el canal 11 ó el 22; y en este trabajo también está presente el doblaje, ya sea en documentales, caricaturas para pequeños o series con un mensaje muy particular para personas de diferentes edades. Pero en definitiva, el objetivo que sí logra es el segundo: distraer; al igual que entretener.

Yo sí creo que el doblaje de voz defina nuestra identidad, porque gracias a él podemos darnos cuenta y hacer ver a los otros que somos diferentes a ellos; pero también por este mismo medio les damos a conocer nuestras riquezas culturales, nuestra historia, todo a través del lenguaje, es decir, la manera de expresarnos entre nosotros y los códigos que compartimos con nuestros semejantes: mostramos al mundo cómo somos los mexicanos.

Fuentes Consultadas

Bibliografía

- AYALA Carrasco, Lucrecia, et. al. *Antropología. Hombre, cultura y sociedad*. Costa-Amic. México, 2008.
- ASLAN, Odette. *El actor en el siglo XXI*. Gustavo Gil. Barcelona, 1979. 361 pp.
- BOURDIEU, Pierre. *La distinción*. Taurus. México, 2003.
- BUENO, Carmen, et. al. *Nuevas tecnologías y cultura*. Anthropos editorial. México, 2003.
- BURKE, James. *Connections: Alternative History of Technology*. McMillan. 1978.
- CASTILLA del Pino, Carlos. *La incomunicación*. Ediciones Península. Barcelona, 1989.
- CLIFFORD, Geertz. *La interpretación de las culturas*. Gedisa, Barcelona. 2006.
- CRISTOFFANINI, Pablo. *Identidad y otredad en el mundo de habla hispana*. UNAM, México, 1999.
- DE SAINT-VICTOR, Paul. *Las dos carátulas*. Joaquín Gil. Buenos Aires, 1943.
- EAGLETON, Terry. *La idea de cultura*. Paidós. Barcelona, 2001.
- ECHEVERRÍA, Bolívar. *Definición de la cultura*. UNAM. México, 2001.
- GARCÍA Canclini, Néstor, *Culturas híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Grijalbo. México, 1990.
- GONZÁLEZ Núñez, José de Jesús. *Psicología psicoanalítica del arte*. Siglo XXI. México, 2008. 257 pp.
- HAUSER, Arnold. *Historia social de la literatura y el arte*. Editorial Debate. Madrid, 1998.

- KOSARIK, A. *Civilización, ciencia, filosofía*. Ciencias sociales contemporáneas. Moscú, 1983.
- LOMBARDO Toledano, Vicente. *Cine, arte y sociedad*. UNAM. México, 1989.
- MACGOWAN, K., Melnitz, W. *Las edades de oro del teatro*. FCE. México, 1964, 347 pp.
- Nuevos rumbos del teatro*, Salvat editores, Barcelona, 1973, 143 pp.
- SADOUL, Georges. *Las maravillas del cine*. 6ª reimpresión. Fondo de Cultura Económica. México, 1987, 274pp.
- SADOUL, Georges. *El Cine, su Historia y su Técnica*. Fondo de Cultura Económica. México, 1952, 279pp
- SALVAT, Ricard. *El teatro como texto, como espectáculo*. Montesinos editor. Barcelona, 1983, 152 p.
- SAUSSURE, Ferdinand. *Curso de lingüística general*. Alianza editorial. Madrid, 1983.
- SAXE, John, *Globalización: crítica a un paradigma*. México: Instituto de investigaciones Económicas, UNAM.
- SERRANO Caldera, Alejandro. *Filosofía y Crisis. En Torno a la Posibilidad de la Filosofía Latinoamericana*. 1ª edición, México, Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos – UNAM, 1987.
- SCHWANITZ, Dietrich. *La cultura: todo lo que hay que saber*. 6º edición. Taurus. México, 2004.
- SOBERON Torchia, Edgar. *Un siglo de cine*. Conaculta-Segob-Lotería Nacional-Pemex-Socicultur, Cine Memoria. México, 1995, 446 pp.
- STANISLAVSKI. *Ética y disciplina*. Grupo editorial Gaceta. México, 1994.
- TATARKIEWICZ, Wladislaw. *Historia de seis ideas*. Sexta edición, Editorial Tecnos, Madrid, 2001.
- THOMPSON, John. *Ideología y cultura moderna*. 2º edición. UAM. México, 1998.
- TOSI, Virgilio. *El cine antes de Lumiere*. UNAM. México, 1993.
- WEBER, Alfred. *La historia de la cultura*. FCE. México, 1941. 358 pp.
- WILLIAMS, Raymond. *Cultura: Sociología de la comunicación y del arte*. Paidós. Barcelona, 1981.
- WOLF, Mauro. *La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas*. Paidós. México, 1996.
- WRIGHT, Edward. *Para comprender el teatro actual*. 2º edición. FCE, México, 1988, 378 pp.

Enciclopedias

- Gran Enciclopedia Universal QUID, editorial Promexa, Tomos 3 y 17. México, 1983, 176 pp.
- Historia del Teatro. Primera parte*. Biblioteca Temática UTEHA, España, 1980, 1176 pp.

TESIS

GRAJALES, Olivia. *El doblaje en los dibujos animados*, UNAM, 1997.

BÁRCENAS, Jorge. *Doblaje para la televisión en México: historia, desarrollo y proceso*. UNAM, 2005.

PABLO Olivares, Ricardo. *El impacto del anteproyecto de reformas a la Ley Federal de Cinematografía en la industria del doblaje de películas en México*. UNAM, 1998.

Hemerografía

AMADOR Bech, Julio. *Conceptos básicos para una teoría de la comunicación*. Revista Mexicana de Ciencias políticas y sociales. México. FCPyS, num 203 mayo-agosto 2008.

OTRAS FUENTES

STRSOSS, Brian. *The hybrid metaphor: from biology to culture*. American Folklore Society. Artículo publicado electrónicamente por la Universidad de Illinois. (Este artículo me fue mandado vía mail por el autor).

Cibergrafía

<http://www.doblajemexicano.com/>, consultada en diciembre del 2005.

www.terra.com.mx/cine/articulo, consultada en mayo del 2009.

www.artesanos-sanisisidro.com.ar, consultada el 15 de enero del 2011.

[Http://biblioteca.filosofia.cu/php/export.php?format=htm&id=2181&view=1](http://biblioteca.filosofia.cu/php/export.php?format=htm&id=2181&view=1), consultada el 19 de abril del 2011.

http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=identidad consultado el 28 de mayo del 2011

<http://es.wikipedia.org/wiki/Cine>, consultada el 28 de mayo del 2011.

<http://aguasfuert.files.wordpress.com/2010/08/01-memoria-emotiva-plebani4.pdf>, consultada el 28 de mayo del 2011.