

Estrategias de modernidad cinematográfica en *Citizen Kane*

Lauro Zavala

Estrategias de modernidad en *Citizen Kane*:

- Polifonía = Multiplicación de PV (estética de la fragmentación)
- Heteroglosia = Multiplicación de modalidades genéricas
- Dominante metafórica / Sistema de traducciones / Estética del exceso
- Metaficción = Conciencia de las convenciones de la representación
Resolución epifánica en el plano del metarrelato

Modernidad genérica (multiplicación de modalidades genéricas) y fragmentación narrativa: La multiplicación de modalidades genéricas (heteroglósica) organiza la diversidad de voces narrativas (polifonía)

Inicio: Metaficción actualizada: Cámara como instancia metanarrativa, a partir de una transgresión de la prohibición (“No hay paso”)

Noticiero: Documental condensado (subgéneros: material de archivo, cine directo, recuento periodístico y fuentes oficiales) = Condensación del recuento preliminar y de lo que será narrado enseguida (síntesis de perspectivas múltiples acerca de Kane)

Sala de Proyección: Metaficción tematizada: Frase hermenéutica (“¿Qué significa Rosebud?”) como enigma central / Elementos noir (sombras oraculares: el enigma no se resuelve)

Susan: Noir estilizado (noche lluviosa, mujer con aspecto inocente pero experimentada, etc.) / Intriga de predestinación irónica: nunca se resolverá el enigma

Thatcher: Comedia interrumpida: Música alegre se interrumpe cuando el niño arroja la bola de nieve = Su infancia se interrumpe / Drama: Clave psicoanalítica de ruptura de la unión familiar

Bernstein: Comedia de situaciones: Ascenso de Kane, recuento de los momentos luminosos (incluyendo ominosidad potencial, durante la fiesta)

Leland: Melodrama: Caída de Kane (personal, política, periodística)

Susan (II): Tragedia noir: Fracaso personal de Kane, que nunca logró entenderla (PV de Kane, viéndola desaparecer) / Inicio noir: calle mojada de noche como intriga de predestinación

Mayordomo: Drama: Kane como personaje excéntrico, enigmático, infinitamente solitario

Thompson: Metaficción limitada: Reflexión sobre los límites del conocimiento que se puede tener acerca de otra persona

Final: Metaficción epifánica: Revelación de la solución al enigma (*Rosebud* es

el nombre del trineo que simboliza la infancia perdida) y regreso al punto de partida (“No hay paso”) = Todo conocimiento es parcial

Traducción de la estética expresionista heredada del cine mudo alemán

(= traducción de teatro alemán, cine mudo, pintura europea y literatura expresionista)

El sistema de traducciones organiza el relato como un sistema de metáforas

IMAGEN

Traducción del principio de yuxtaposición de planos sonoros (del teatro radiofónico) al lenguaje visual: simultaneidad de planos visuales gracias a la composición triangular (horizontal), con profundidad de campo y en planos-secuencia

Metáfora = Kane impone su voluntad en relaciones de poder, pero queda cada vez más solo: Kane pasa de recibir órdenes (niño) a dar órdenes (adulto) a ser espectador (fracasa como personaje público, pierde a sus amigos, Susan lo abandona, etc.)

Imagen de Kane repetido al infinito frente al espejo

Metáfora = Kane termina sus días absolutamente solo

PV de la cámara (contrapicados) en momentos de mayor vulnerabilidad

Metáfora = Cámara como narrador irónico (ángulo de agrandamiento)

Iluminación expresionista (sentido metafórico de personajes en las sombras)

- Declaración de principios (Kane la firma en la sombra)

Metáfora = Kane ignora que traicionará sus principios

- El periodista se pregunta qué significa Rosebud (habla en la sombra)

Metáfora = Los periodistas nunca sabrán qué significa Rosebud

- Susana recibe la orden de Kane para seguir cantando

Metáfora = Ella tendrá que salir de su dominio absoluto

SONIDO

Yuxtaposición de planos sonoros, como traducción del melodrama radiofónico

- Discusión entre los padres de Kane
- Declaración de prensa hecha por Thatcher
- Enfrentamiento con Paul Getty

Metáfora = El espectador puede tomar partido por una voz o por otra

Empleo expresionista del sonido (Susan discute con Kane mientras se escuchan los gritos histéricos de una mujer)

Metáfora = Kane ejerce su poder sobre Susan, tratándola como un objeto más

MONTAJE

Elipsis cronológicas

- Deterioro del primer matrimonio (16 años en 160 segundos)
- Transcurso de la infancia a la edad adulta (16 años en una misma oración: “Feliz navidad... y feliz año nuevo”)
- Susan arma varios rompecabezas mientras transcurren las estaciones del año

■ En un lapso de 6 años Kane adquiere a los reporteros de la competencia
Metáfora = El transcurso del tiempo revela elementos que originalmente sólo estaban insinuados, como intriga de predestinación

Guacamaya al inicio del flash back del mayordomo

Metáfora = La servidumbre de Kane lo consideraba extremadamente excéntrico y difícil de tratar

PUESTA EN ESCENA

Bernstein cae entre los botes de basura de la redacción del *Inquirer*

Metáfora = El PV de Bernstein como narrador es el único auto-irónico, y eso lo hace más próximo al espectador

El reflejo de la imagen de Kane sobre el cristal que está detrás de Bernstein y Leland (durante la fiesta) es cubierto por el humo del cigarro que fuma Leland

Metáfora = Esta imagen es una intriga de predestinación del futuro fracaso de Kane

La habitación de Susan es destruida por Kane con el fin de recordarnos la importancia que tiene la bola de nieve. La bola de nieve recuerda al trineo perdido

Metáfora = La infancia perdida es la clave psicoanalítica del comportamiento de Kane

NARRACIÓN

La historia de Kane es narrada desde múltiples PV

Metáfora = La fragmentación narrativa contribuye a neutralizar la posible epifanía global del relato que construye Thompson

Bernstein cuenta una historia gratuita (un recuerdo personal sin ninguna relación con la historia de Kane): pausa intimista con suave dolly-in y reflejo de su imagen sobre la superficie del escritorio

Metáfora = Bernstein es un personaje más redondo para el espectador que los otros, y la película no tiene la economía narrativa del cuento, sino la complejidad de la novela (estética del exceso)

El inicio y el final de la película recuerdan la prohibición ante la intimidad del personaje

Metáfora = La verdad íntima y definitiva es algo a lo que tal vez nunca tendremos acceso

La modernidad de *Citizen Kane* radica en la conciencia de las convenciones de la representación transparente del cine clásico, las cuales son traducidas, distorsionadas, reelaboradas, ironizadas y puestas en evidencia:

- La película está construida como una red de traducciones (del expresionismo pictórico, teatral y del cine mudo al cine sonoro moderno) (del empleo de las yuxtaposiciones

sonoras del melodrama radiofónico a su empleo expresionista en cine) (del universo chantajista del periodismo amarillo a la crónica biográfica del film noir)

- Esta red de traducciones, a su vez, sostiene un sistema de metáforas construidas con el empleo de la imagen, el sonido, el montaje, la puesta en escena y la narración
- La multiplicación de los PV posibles contribuye a construir un biopic como rompecabezas interminable, como metáfora de la naturaleza enigmática de toda vida humana
- La suma de modalidades genéricas desestabiliza el sistema tradicional de la transparencia genérica que define al cine clásico
- Esta estética de la fragmentación coexiste con una estética del exceso
- Se construyen diversas estrategias metaficcionales

Efecto brechtiano con la CÁMARA

Thatcher mira directamente a la cámara, es decir, al espectador, como un recurso proveniente del teatro autorreferencial (traducción del teatro al cine, creando así la tradición del cine brechtiano)

Metalepsis con la FOTOGRAFÍA

Kane observa la foto con los mejores reporteros del país, detrás de un cristal, como un niño frente al mostrador de una dulcería, y 6 años después adquiere a los mejores reporteros del país (imagen del momento en el que se toma la foto para la primera plana del *Inquirer*)

La CÁMARA es un metanarrador

La cámara ignora las numerosas puertas que se cierran frente a ella (y frente a nosotros), y termina revelando al espectador una verdad íntima de Kane que ningún personaje es capaz de descubrir. Pero regresa al lugar de la prohibición

Estos recursos contribuyen a construir la tesis central de CK: Nosotros no podemos conocernos como nos conocen los otros. Pero nadie puede tener todas las piezas para conocer la verdad última sobre nuestra identidad. Esta perspectiva (metaficcional), como la de la cámara en CK, nos revelaría la posible clave de nuestra identidad, siempre en permanente construcción más allá de nuestro conocimiento.