

Afiche del filme *Los niños de nadie* en el que se incluye el corto "Song Song y Gatita" (John Woo, 2005)

Oposiciones binarias en “Song Song y Gatita” (John Woo, 2005): un análisis semiótico

Erasmó Ramírez Carrillo
Universidad Nacional Experimental de las Artes (UNEARTE)
Caracas, Venezuela
erarra@gmail.com

TÍTULO: Oposiciones binarias en “Song Song y Gatita” (John Woo, 2005): un análisis semiótico

Resumen: Argumentamos aquí que el filme “Song-Song y Gatita”, del director John Woo, muestra claramente el contraste semántico de dos historias realizadas mediante el uso de oposiciones binarias con el objetivo de enfatizar las relaciones familiares entre dos clases sociales dispares. Para mostrar esto, realizamos un análisis semiótico que da cuenta de lo mencionado.

Palabras claves: semiótica, semiótica cinematográfica, análisis cinematográfico, John Woo.

TITLE: Binary Oppositions in “Song Song and Gatita” (John Woo, 2005): A Semiotic Analysis

Abstract: We argue here that director John Woo’s film “Song-Song and Gatita” clearly shows the semantic contrast of two stories made using binary oppositions with the aim of emphasizing family relationships between two disparate social classes. To show this, we carry out a semiotic analysis that accounts for the above.

Keywords: semiotics, film semiotics, film analysis, John Woo.

El cortometraje “Song Song y Gatita” pertenece a un grupo de filmes que aborda el tema de la infancia, intitulado *Niños de nadie*. “Song Song y Gatita” narra la historia de dos niñas, una rica y otra pobre, que deben enfrentarse a los avatares de la vida. En ambos relatos se evidencia una oposición

de valores y situaciones que van entretejiendo la trama. Song Song es una niña rica que sufre las discusiones de sus padres, en vista de que la madre no desea compartir su hogar con el hijo bastardo del esposo. La madre se olvida de atender a su hija y se refugia en sí misma llena de rencor y rabia. En un intento de suicidio que pretende acometer junto con su hija, la madre reflexiona, se arrepiente y se da cuenta del error que cometería al llevar a la muerte a una inocente. Este acercamiento a la muerte le da un giro a su vida, con quien se reconcilia y comienza a vivir feliz con su hija.

Por el contrario, Gatita es una niña pobre que fue abandonada en un basurero bajo un puente, un anciano la recoge y la convierte en su hija. Ambos se quieren mucho, se complementan en el trabajo. Mientras el abuelo trabaja, Gatita siempre lo espera con la comida servida. Él está ahorrando dinero para inscribirla en la escuela. Para sobrevivir, ambos toman comida del suelo en un mercado popular. Al recoger un lápiz del piso, un camión lo arrolla y mata. Gatita nunca se entera de lo que pasó. La recoge un esclavista para que venda flores en la calle. La niña mira, a través de unos barrotes, a unos niños que juegan en una escuela. Oníricamente, Gatita accede a la escuela, con su uniforme recibe clases, y el abuelo contento se le aparece en el salón de clase, feliz de verla estudiando.

66

Los dos relatos se desarrollan de manera paralela, aunque uno genera al otro. Luego de una fuerte disputa con el padre, la madre y Song Song salen en su carro. La niña le pregunta sobre la posibilidad de tener un hermanito y la madre se lo niega. En reacción, la niña toma su muñeca de porcelana y la lanza a la calle. Ellas continúan el camino. El abuelo de Gatita ve la muñeca, la recoge, se da cuenta que tiene el brazo roto y recuerda que en ese mismo lugar, mediante una analepsis,¹ había recogido a Gatita abandonada. A partir de aquí se genera el relato de Gatita, que se intercala con el de Song Song.

El filme nos muestra dos relatos que tienen como elemento común el 'destino'. Este se opone a las niñas, a sus vidas y, como parte de lo inaprensible de la suerte, ellas recorren sendos caminos que las determinan como seres.

Las niñas cumplen con un programa² que las transforma. Song Song, de ser una niña infeliz, solitaria y 'descuidada' por su madre, pasa luego a ser una niña feliz y aceptada. Gatita, quien es feliz y desea asistir

---

1 Analepsis: término narratológico que indica una ruptura temporal hacia un momento anterior a esa interrupción.

2 Programa narrativo, según la semiótica, es la serie de estados y transformaciones que se concatenan lógicamente sobre la base de una relación (Sujeto [S]– Objeto [O]) y de su transformación. Cfr. Fernández, Mireya. *Lectura semiótica de un relato. Teoría y práctica* (Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1990): 49.

a la escuela, con la esperanza lo logra al final de la historia. Ambas se encuentran en un estado disjunto con su objeto de valor: para una es recibir el amor de madre y para la otra es poder ir a la escuela. Pero ¿cómo asumen las niñas esos programas impuestos por el destino? ¿Cómo son ellas y con qué herramientas se les pone a prueba?

Song Song es una niña de clase alta que estudia piano, está triste, tiene rabia —la mirada fija, seria, lo evidencian—. Al escuchar a sus padres discutir, toca el piano sin ritmo, sin compás ni armonía, solo posa las manos en las teclas y aleatoriamente producen sonidos desarticulados. La música acompasada, rítmica, melódica, aunque de tema triste al inicio del filme, contrasta con la música azarosa producto de un estímulo desagradable. Se observan el ceño fruncido, las lágrimas a punto de brotar, la cabeza gacha, el rictus de los labios. Song Song llora, es una niña atemorizada. El rechazo de su madre y la incomunicación la conducen a deshacerse de su muñeca de porcelana, al lanzarla a la calle. Su mirada perdida, concentrada en el vacío, pensativa, delata su infelicidad. A lo largo de todo el relato, Song Song se conforma con la situación, no procede a cambiarla, la acepta; su refugio se encuentra en tocar el piano, en tocar una pieza de ritmo lento, de melodía triste. Su frustración la expresa ante lo material, contra lo que más aprecia: destruye sus muñecas. El temor a la violencia de sus padres la inmoviliza y la convierten en una niña pasiva, estática, apática, contemplativa.

Gatita, en cambio, pertenece a la clase social menos favorecida, vive en extrema pobreza:

P.P.P.³ Gatita mira una olla con tres panecillos.

P.P. Tres panecillos en una olla.

P.M. Gatita tapa la olla y camina hacia un extremo del cuarto.

P.G. Abuelo llega al albergue.

P.M. Gatita sirve la mesa para su abuelo.

P.G. Abuelo camina por el albergue.

P.A. Abuelo entra al cuarto y Gatita lo recibe con entusiasmo.

En estos planos vemos un sitio atestado de gente. El cuarto es a la vez cocina y comedor, es pequeño, oscuro, con una sola cama, las paredes empapeladas a retazos. A pesar de la estrecha situación económica, Gatita es una niña independiente, ya que mientras el abuelo está afuera trabajando, ella se queda en casa esperándolo con la comida servida. Es feliz,

---

3 Nomenclatura cinematográfica que indica valores de plano: P.P.P. = primerísimo primer plano / P.P. = primer plano / P.M. = plano medio / P.A. = plano americano.

recibe al abuelo con alegría. Ambos se quieren. Ella está consciente de su defecto físico, es coja y lo compara con la muñeca que el abuelo acaba de recoger en la calle. Pudiéramos decir que asume el rol de mujer al estar en casa cuidando del hogar. Él trabaja para que su niña estudie en la escuela. Gatita además es noble, le ofrece el único trozo de carne a su abuelo. Sabe del sacrificio que hace su protector por ella. Siempre sonríe, besa la muñeca en señal de comodidad, le da masajes al abuelo como gratitud. Se desenvuelve a plenitud en la calle, en el mercado anda sola recogiendo restos de comida. Cuando su abuelo muere y la rapta un esclavista de niños, no deja de sonreír, comparte con sus compañeros y les ofrece también alegría al mostrarles su muñeca.

Tenemos dos personajes contrastados que desempeñan roles temáticos muy diferenciados y opuestos, determinados por una configuración discursiva relativa a lo económico, por un lado, y a las relaciones familiares por el otro. La especificidad económica mostrada en la diégesis fílmica está representada por el siguiente recorrido figurativo:

Configuración: lo económico
Definida como dinero, lujo/pobreza, condición física
Recorrido figurativo

68

Song Song	Gatita
Muñeca de porcelana (limpia y sin mutilación)	Abuelo recoge a niña abandonada
Casa amplia, iluminada, limpia	Niña cocina 3 panecillos en una olla
Piano blanco de Song Song	Cuarto oscuro donde confluyen cama, cocina, comedor
Ropa elegante	Pasillo oscuro y frío
(Vestido rosa de Song Song, vestido blanco de la mamá, traje del papá)	Abuelo le regala la muñeca que encontró
Comida y flores en la cocina	Abuelo cuenta el dinero para la inscripción de la niña en la escuela
Maletín y saco del padre	Solo tienen un trozo de carne para comer
Madre y Song Song sentadas en una mesa limpia, con vajilla	Gatita y abuelo recogen comida de la calle

El filme muestra estas realidades con imágenes contundentes, crueles y determinantes. La opulencia de una niña pareciera que fuera exagerada-

mente proporcional a la carencia de la otra niña. La realidad diegética se vuelve mucho más dramática cuando la muñeca mutilada se convierte en una alegoría de la niña renca.

En cuanto a las relaciones familiares, observamos contrastes también muy marcados:

Configuración: relaciones familiares
 Definida como amor, discusión, rencor, comprensión
 Recorrido figurativo

Familia de Song Song	Familia de Gatita
Discusión entre los padres	La niña le prepara comida al abuelo
Song Song deja de tocar melódicamente el piano	La niña recibe a su abuelo con alegría
La madre e hija sentadas en la mesa	El abuelo juguetea con la niña al entregarle la muñeca
La madre reacciona con violencia ante una pregunta de su hija	La niña le hace masajes al abuelo
La madre vuelve a reprocharle a la hija	Ambos comparten el trabajo de recoger comida en la calle
La hija lanza muñeca a la calle	Niña llora y espera a su abuelo
Niña sola en su cuarto destruye sus muñecas	Niña consuela a compañera de trabajo, dándole una palmadita en la espalda
Una niña vendedora de flores le ofrece un ramo a la madre, que la rechaza	Gatita lava la ropa de la muñeca y la comparte con sus compañeras de trabajo
Song Song reconoce su muñeca	Gatita vende flores, un cliente la rechaza con agresividad. Gatita lo reta con la mirada
Gatita, feliz, se acerca a Song Song y le ofrece una flor. Song Song acepta con alegría. Gatita se retira feliz	
Madre reconciliada con la vida comparte feliz con Song Song, en el piano	Gatita observa a niños jugando dentro de una escuela
	Gatita, feliz, se encuentra en la escuela estudiando

Podemos observar dos recorridos totalmente disímiles pertenecientes a dos clases sociales opuestas, en los que se perciben los infortunios de la

vida vividos por dos niñas: una que los asume con tristeza, resignación y temor; mientras que la otra lo hace con alegría, independencia y decisión.

Ahora bien, estas estructuras figurativas se relacionan con una estructura narrativa que permite crear una significación. En todo relato se establece una correspondencia con un sujeto y un objeto, que hace que operen ciertas transformaciones mediante un programa que lo define como tal.

En el filme tenemos dos programas narrativos independientes ejecutados por sendos personajes. Aunque hay un elemento que une estos dos programas, no dejan de ser independientes entre sí. En todo caso, la vinculación que existe entre uno y otro es de contraste o analogía. Hay un programa que inicia el relato, luego la muñeca de porcelana se convierte en la generadora del otro programa y mantiene el vínculo entre las historias. Un vínculo alegórico que permite contrastar la adversidad de las niñas.

La primera historia comienza con la disfunción familiar en casa de Song Song, cuya madre se encuentra en una relación de disyunción con su hija, a quien no comprende, no tolera, no escucha. La relación madre e hija está determinada por graves problemas conyugales. La madre se deja llevar por las circunstancias, y como sujeto de estado padece una transformación que la conduce a reconciliarse con su hija, con la vida. Es la propia Song Song quien, sin saber hacer, opera el cambio sobre la madre. Al borde de la muerte:

70

P.G. Carro que recorre una vía campestre.

P.M. Carro se acerca velozmente a un río.

P.G. Carro llega al borde del río.

P.M. Madre ensimismada mira el río, mientras en el asiento trasero Song Song juega.

P.P. Rueda del carro que se acerca aún más al borde del río.

P.P. Madre llora.

P.P. Song Song contenta mira por la ventana y recuerda el encuentro con Gatita.

P.P. Song Song tararea canción.

P.M. Madre mira a Song Song y llora.

P.P. Madre se arrepiente. Coloca la palanca en retroceso.

P.P. Rueda de carro retrocede.

Por primera vez escucha a su hija tararear el tema que toca en el piano y opera en este sujeto de estado una alteración que desvía el curso de la historia, hacia la consecución de una relación armónica entre ellas. Esta nueva actitud de la madre, que evita la muerte y alcanza el bienestar, la ejecutan

las circunstancias, el azar, el inexorable destino que interviene y decide. La predestinación como destinatario toma las riendas de las decisiones para contribuir con el cambio en el sujeto operador, en este caso la madre, quien no sabe hacer y no puede hacer. Está inutilizada por los avatares de la vida. La madre ensimismada y egoísta solo piensa en huir de la situación. El destino como sujeto operador interviene para acoplarlas. La muerte se encarga de ejecutar en la madre un cambio de parecer. La casualidad, el destino decide en ella ese cambio de parecer. En ese momento ocurre la transformación de estado para que se ejecute la conjunción en cordialidad con la niña. En el último momento, el sujeto operador participa y le da un giro a su vida.

El segundo programa, el de Gatita, funciona desde que Song Song lanza a la calle la muñeca de porcelana y el abuelo la recoge. En este momento se inicia el programa narrativo, que tiene como sujeto de estado a Gatita que se encuentra en disyunción con su objeto de valor: ir a la escuela. El abuelo, quien la recoge de un basurero, mantiene una relación de absoluta armonía con Gatita, que asume la vida con alegría, independencia, solidaridad. Él, como sujeto operador, hace que ella consiga su objetivo. Aunque el abuelo muere, él continúa presente en la vida de la niña: Gatita, feliz, se encuentra en la escuela estudiando y ve a su abuelo reflejado en la pared del salón de clase. La muerte del abuelo actúa como un antisujeto que se opone a la conjunción del objeto de la niña. No obstante, los avatares de la vida y la solución onírica *deus ex machina* contribuyen con el éxito del programa narrativo de Gatita.

Ahora bien, la ejecución del programa narrativo se centra en la fase pragmática en vista de lo que Gatita puede hacer y en efecto lo hace: conseguir estudiar. Su carácter decidido, voluntarioso, su alegría ante las vicisitudes y su independencia (ver recorrido figurativo) le facilitan el camino de consolidar su competencia. Su performance tiene éxito porque puede lograr su objeto. Al contrario del programa narrativo de Song Song, que se centra en el aspecto cognoscitivo, ya que el acercamiento a la muerte hace reflexionar a la madre para cambiar de parecer y permitir que ambas estén felices. La sanción roza la disyunción, pero la hija, que no sabe hacer, recupera la madre y así consigue asirla en conjunción.

El aspecto económico aparece desde el inicio del relato como uno de los recorridos figurativos que destacan. En él se oponen lo espacial, en donde lo interior está definido por luz/oscuridad, amplitud/hacinamiento, opulencia/limitación; lo exterior se define como carro de lujo / mercado popular, paseo cómodo / trabajo arduo. Hay unas relaciones de fuerzas expresadas en riqueza/pobreza, en las que tener y no tener definen las historias de las niñas.

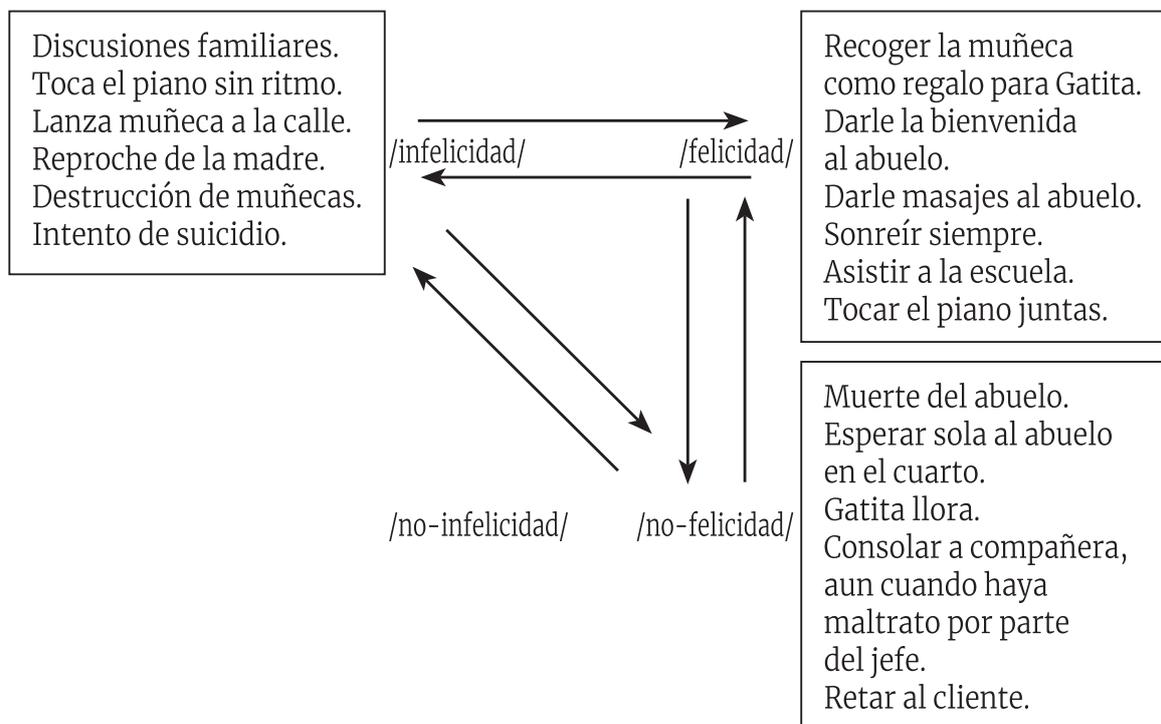
En cuanto al aspecto familiar, se observa indiferencia/atención, distancia/camaradería, discusión/armonía, desamor/amor. El filme nos presenta la historia de Song Song, niña de clase alta, de una forma disfuncional, en el que la infelicidad es la cotidianidad. Por el contrario, la historia de Gatita, niña que vive en la pobreza extrema, se presenta llena de felicidad a pesar de las contrariedades.

Estas isotopías semiológicas están marcadas a su vez por otro rasgo diferencial que va a englobar los semas anteriores. La dicotomía infeliz/feliz es el elemento «que posibilita y asegura la coherencia del despliegue de los registros de sentido».⁴ Esta isotopía semántica hace que el elemento negativo recaiga sobre el sema /riqueza/ y el elemento positivo sobre el sema /pobreza/.

Hemos visto que ambos sujetos operadores (madre y Gatita) giran en torno a la búsqueda de la felicidad, o al menos a un estado menos doloroso que en el que se encuentran. La madre no lucha ni sabe hacerlo, pero lo logra. Gatita, en constante pugna logra su felicidad y entra a la escuela. Estos sujetos están movidos por emociones que determinan sus vidas. En ellas se oponen incesantemente fuerzas que les impiden llegar a la meta, que está determinada por una inversión de los valores emocionales. Podríamos entonces afirmar que las isotopías se conforman con la oposición /felicidad/ versus /infelicidad/.

72

El cuadro semiótico se conformaría de la siguiente manera:

4 Fernández. *Lectura semiótica de un relato...*, 134.

Podemos observar cómo varían los valores, y también cómo hay un desbalance hacia los semas /pobreza/ y /riqueza/ que profundizan el sentido de la historia. La familia pudiente de Song Song, que posee bienes materiales y educación, vive con contrariedades emocionales. No es feliz y no sabe cómo serlo. En tanto que Gatita, quien vive en situación extrema de riesgo permanente, concibe su vida con decisión, armonía y felicidad. La actitud pasiva de la madre de Song Song contrasta con la actitud activa de Gatita, así como también las pugnas y la fraternidad se enfrentan en cada familia.

Referencias bibliográficas

- Fernández, Mireya. *Lectura semiótica de un relato. Teoría y práctica*. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1990.
- Woo, John. *Song Song y Gatita*. En: *Niños de nadie*. MK Film Productions, 2005.