VIVIR Y SENTIR LA TELENOVELA

LUIS JESUS GALINDO CACERES

1. Investigación sobre la telenovela

El televisor está encendido, un hombre le mira recostado en la cama, su mujer asoma para ver cómo César Augusto le repite a Ana Cristina que no la ama; en verdad la ama, pero no lo puede expresar debido a su compromiso con Berta Lucía. El hombre en la cama se rasca la barbilla, piensa que debiera decirlo a pesar de todo, llega un anuncio comercial. El hombre en la cama mira a su mujer que regresa al baño aprovechando los tres o cuatro minutos de anuncios comerciales antes del final del capítulo de esa noche. Ahora César Augusto camina por una calle solitaria imaginando lo que debió decir, si le ama debió decirlo, el hombre sobre la cama está de acuerdo, la mujer del baño también se ha recostado, piensa que él es un buen hombre al callar y que la situación es difícil de resolver, en verdad el enamorarse es siempre complicado, pudiera ser hermoso pero en verdad no lo es tanto. César Augusto decide volver y decirle que la ama y que todo puede cambiar, y que deben ser valientes; apresurando el paso corre a su casa. La puerta está abierta, entra despacio temiendo lo peor. Todo está en silencio, el hombre y la mujer sobre la cama se tensan. César Augusto irrumpe en la alcoba de Ana Cristina, ella está tendida en el suelo, sobre la cómoda está un frasco de pastillas vacío, él concluye la relación. Visiblemente emocionado se arroja sobre ella y le levanta la cabeza, parece muerta, él le repite entonces que le perdone. En eso entra Berta Lucía y les ve en el suelo, él voltea, se miran, la imagen se congela con el cuadro de los tres personajes. El hombre sobre la cama vuelve a pensar que César Augusto debió decirlo desde un principio, el resto de la situación le parece excesiva. La mujer sobre la cama piensa nuevamente que el amor es siempre complicado, imagina que la muchacha no está realmente muerta, que todo se resolverá finalmente. Ante el anuncio del noticiero nocturno la televisión es apagada, le sigue la luz, el hombre y la mujer se acomodan en la cama e intentan dormir.

Una escena que se repite por miles, la relación cotidiana con la televisión y con el melodrama televisivo es un hecho que forma parte de la cultura contemporánea de nuestras formaciones sociales latinoamericanas. El fenómeno tiene una magnitud impresionante, la telenovela es el principal producto de la industria cultural televisiva, está constituida en el primer rango de auditorio continental, la relación entre el fenómeno melodramático televisivo y el melodrama de la vida diaria es un elemento de composición cultural inmediato a cualquier formación social urbana. La telenovela está aquí, llegó heredando formas de expresión y circulación narrativas, se constituyó en el eje de las programaciones del gran acontecimiento del siglo, los medios de comunicación colectiva. La pregunta por la cultura contemporánea tendrá relación tarde que temprano con el melodrama como forma de vida, inevitablemente tomará contacto con el melodrama televisivo.

Toda formación cultural busca formas de representación de sí misma, cualquiera tiene varias en uso y algunas más en gestación o en el cuasiolvido. La cultura contemporánea ha sido pródiga en formas de representación de sí misma. Para nuestro medio latinoamericano, una de las más privilegiadas por la manera sutil y casi imperceptible de hacer presencia y tener efecto es el melodrama televisivo. Su arraigo popular y más allá de lo popular es innegable, su referencia a la reproducción y reforzamiento de comportamientos sociales una sospecha al borde de la certidumbre, su impacto general casi una sorpresa, el conocimiento explícito y preciso de su composición una incógnita.

De ahí, el Programa Cultura de la Universidad de Colima en México, se propuso a principios de 1985 un proyecto de trabajo que fundamentado en una investigación figurosa del asunto se proyecta a un manejo más consciente y voluntario de la producción del melodrama televisivo, en México y en América Latina. Lo que se presenta a continuación es una descripción sintética del proyecto sobre el melodrama, la televisión y la cultura contemporánea.

2. Proyecto para México y América Latina

El fenómeno telenovela es latinoamericano, su historia en nuestro continente va paralela al desarrollo de la urbanización y de los medios de comunicación. En ese sentido el enfrentamiento a su composición requiere de un enfo-

que equivalente a la dimensión de su impacto social, es decir, continental. El Programa Cultura, habiendo identificado al melodrama como uno de los elementos importantes y quizá central de la cultura contemporánea latinoamericana, define al melodrama televisivo como la forma más importante de su representación, es decir, de su conformación en un sentido subjetivo. Una empresa que se proyecta hacia todo el continente requiere de una organización de igual magnitud. El Programa se propuso, en consecuencia, una red de investigación a nivel nacional (México) y una red a nivel internacional.

A nivel nacional el país fue dividido en tres regiones, la norte, la sur y la centro. La región centro es la más compleja, incluye la mayor densidad demográfica y número de la población, en ella se localizan las principales ciudades de México. La región sur es la menos comunicada e industrializada. La región norte es una región altamente industrializada y proporcionalmente poco poblada. En este nivel participan alrededor de veinte instituciones, de las cuales se encuentran trabajando las ubicadas en la zona central, diez instituciones en total. Las microregiones de investigación en el centro se ordenan a lo largo de un eje que va del Océano Pacífico al Golfo de México: la Universidad de Colima; el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y la Universidad del Valle de Atemajac (ambas de Guadalajara); la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad del Tepeyac (del Distrito Federal); la Universidad Autónoma de Puebla, y la Universidad Veracruzana, todas ellas trabajando en la primera etapa del proceso. En la zona norte se encuentran trabajando por el momento la Universidad de Sonora, el Colegio de Sonora, y la Universidad Autónoma de Baja California. Otras instituciones del norte y del sur del país aún no inician el trabajo.

A nivel internacional los países que están hasta este momento involucrados en el proyecto son Colombia, Perú y Brasil. Se trataría de cubrir la mayor parte de América del Sur incluyendo a países como Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina y otros. En el mismo sentido el proyecto se extenderá en su última fase a los Estados Unidos de Norteamerica y a Europa.

El proyecto está pensado para América Latina. En forma inicial se trabaja en México, posteriormente en Colombia, y en una segunda fase en el resto de América. El crecimiento previsto para una tercera fase es hacia EE.UU. y Europa. Cabe aclarar que el programa siendo ambicioso, es realista: se trabaja con metas mínimas para que sean rebasadas, y no con metas altas inalcanzables.

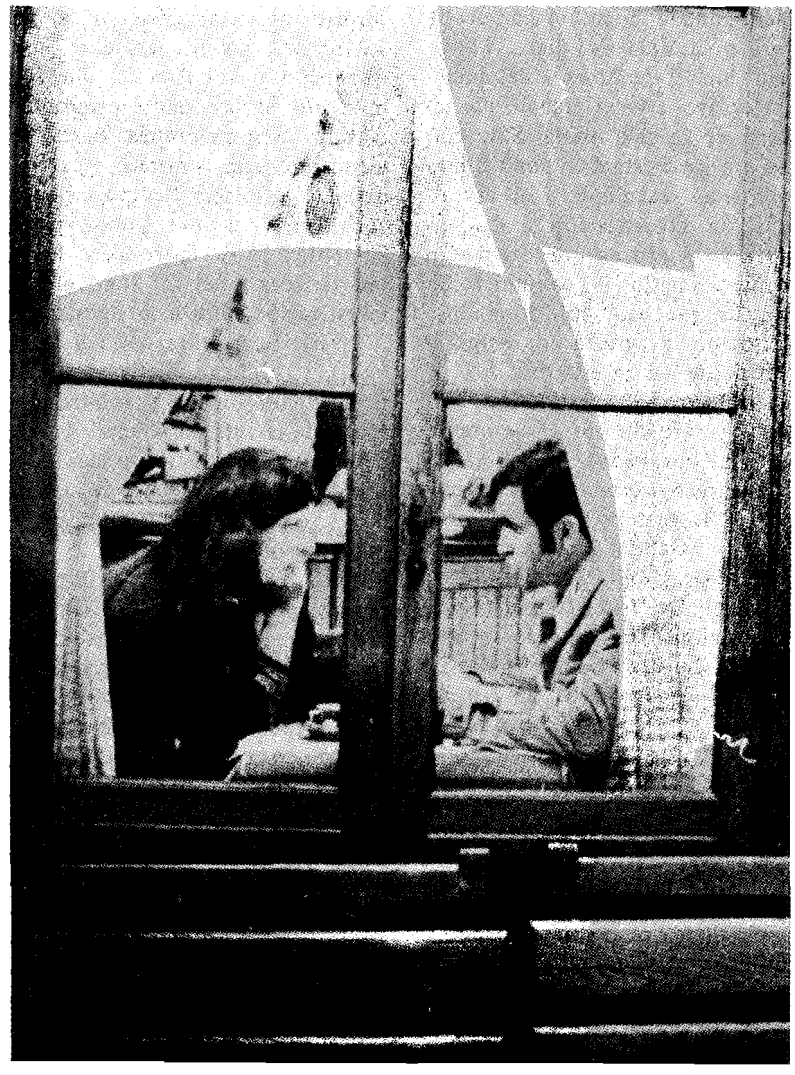
3. Perfil general del proyecto

El proyecto se define en principio por la necesidad de conocer de cerca el fenómeno telenovela en nuestro medio, en un segundo movimiento pretende intervenir directamente en él produciendo telenovelas. El camino que lleva de la primera intención a la segunda es complejo y necesario. Una y otra intención se alimentan mutuamente, conocer para hacer, hacer a sabiendas. Pero en primer lugar el proyecto enfatiza el proceso de investigación.

La investigación se plantea en tres áreas de trabajo:

a) *La producción de la telenovela.* La telenovela es un producto de la industria cultural más importante de nuestro tiempo, la televisión. Para acercarse a su comprensión se requiere conocer todos los elementos que entran en las condiciones de producción. El análisis de la empresa televisiva desde la perspectiva de la economía política, los procesos productivos, las rutinas profesionales, y otros elementos más, son necesarios para entender cómo y cuándo se toman decisiones, quién las toma y en consideración o determinación de qué. La primera área de investigación se enfoca en la composición empresarial del fenómeno telenovela. Para el caso de México se analiza a la empresa TELEVISA, para los casos del resto de América se procede con las empresas que operan en esta área geográfica.

b) *Recepción de la telenovela.* Se sabe que la telenovela tiene una gran audiencia, que su impacto es grande en lo que a público se refiere; lo que no se sabe es cómo sucede todo eso. En esta segunda área de investigación el trabajo se dirige al análisis de la



audiencia y de las condiciones de recepción. Conocer en qué condiciones culturales y con qué efectos se relaciona la población con el melodrama televisivo es prioritario en el proceso de conocimiento del fenómeno. Llevar el análisis de audiencia hasta sus últimas consecuencias antropológicas y sociológicas es la propuesta que ordena el trabajo en esta línea de investigación.

c) *Composición del texto telenovela* La descripción detallada de la composición de la textualidad del melodrama televisivo es indispensable. La identificación de los roles, situaciones, conflictos, valores, normas, y otros elementos, permitirán una definición más clara de lo que la telenovela es. La dimensión ideológica del fenómeno la representación del mundo social son los aspectos que en esta tercera línea de trabajo se desarrollan.

Las tres áreas de la investigación se mueven en el sentido del fenómeno mismo, pero se hace necesaria una cuarta línea de investigación previa al análisis en esta dirección. El cuarto componente de la investigación es el análisis de la composición social comprendido en lo denominado como el campo de la Cultura y la Vida Cotidiana. Previo al trabajo con el fenómeno del melodrama televisivo está el trabajo con el melodrama de la vida diaria. Sólo con este paso previo se estará en condiciones de comprender cabalmente el asunto central de la investigación global, lo que está sucediendo en nuestro medio social con los medios de comunicación colectiva, lo que está conformándose en el crisol de la cultura contemporánea en México y América Latina.

El trabajo de investigación está coordinado y dirigido por el Programa Cultura de la Universidad de Colima. El grupo de investigadores que son responsables de la gestión básica del proyecto son: Dr. Gabriel Molina (área de Producción), Dr. Jorge González (área de Recepción), Dr. Jesús Galindo (área de Composición Textual, por parte del Programa Cultura). Dr. Jesús Martín (Coordinador del Proyecto en América del Sur), Dr. Daniel Prieto Castillo (Asesor para el área de composición textual en particular, y en general para todo el proyecto).

El objetivo del proyecto es comprender el fenómeno del melodrama televisivo. Complementariamente se propone comprender el melodrama de la vida cotidiana y, como consecuencia del trabajo de investigación, producir telenovelas. El perfil del proyecto es investigativo, pero tiene una proyección hacia la intervención en el fenómeno con base al trabajo de investigación.

4. Marco teórico

Para un proyecto como el presente se requiere un punto de vista ordenado y lo más explícito posible. Evidentemente el Programa Cultura toma una perspectiva basada en el análisis de la cultura contemporánea. Los elementos que se consideran como constitutivos del punto de vista asumido son:

a) La cultura contemporánea es una cultura urbana compleja y heterogénea que sin embargo tiene rasgos de homogeneidad que la constituyen como una unidad. El mundo de hoy es un mundo ordenado sobre procesos de composición generales, estos procesos tienen su eje en lo económico, lo político y lo ideológico. En lo económico, el ciclo que tiende hacia la acumulación de capital y la proletarización. En lo político, la conformación de formas de gobierno altamente centralizadas y poderosas. En lo ideológico, el ordenamiento subjetivo bajo formas de subordinación a grandes voluntades, simultáneamente con una dispersión y atomización que favorece más aún el proceso centralizador. La cultura contemporánea es descifrable en sus procesos centrales, y requiere ser definida al mismo tiempo en sus particularidades; el que ambos niveles de composición se entrelacen de formas tan variadas señala el gran reto para la investigación cultural de nuestros días.

b) La cultura contemporánea se ordena subjetivamente en conformaciones locales y generales, en la trama de la vida cotidiana y las grandes determinaciones estructurales. La investigación cultural debe buscar las guías de esos procesos de composición, los hilos que unen y ordenan lo diverso y distante. Los hilos privilegiados de nuestro tiempo son los medios de comunicación colectiva. Los medios no producen ni transforman directamente, pero tienen un potencial catalizador hacia la reproducción y hacia el cambio, estudiarlos es ir al encuentro de algunos pivotes básicos del comportamiento colectivo de hoy. Los medios de comunicación colectiva median entre la trama irrepetible y concreta del día a día, y las grandes estructuras e intereses sostenidos en la tarea de renunciar al eterno movimiento.

c) Así como el sentido trágico de la vida ordenó el comportamiento individual y colectivo de los

griegos, así como el sentido liberal y romántico del impulso vital organizó a la sociedad occidental desde el siglo XIX, así la cultura contemporánea entre su urdimbre complicada y múltiple articula el ordenador cotidiano del melodrama. Los grandes sentidos y trascendencias desaparecen, los grandes ímpetus constructivos se anestesian, lo que queda es la rabia y el deseo pegados de las circunstancias más convencionales de la vida diaria; el amor y el odio, los celos y las envidias, son los motores del diario bregar de los millones de actores urbanos que se mueven desesperados entre los muros del laberinto de la ciudad. Vivir melodramáticamente es la forma cotidiana de vivir, la energía se invierte en un gesto, en una mirada, en ademán, en una frase, y después se le infla hasta ocupar todo el espacio y el tiempo de la ruta diaria. Algo pasa en nuestro tiempo que hace que el melodrama tienda a ser más central cada vez, desplazando a otras formas de dar sentido a la existencia.

d) La articulación de las premisas anteriores dan el fondo del marco conceptual y metodológico del proyecto. La trama teórica se vuelve más y más compleja a cada paso con el que se pretende ordenar lo que se ve y se siente. Parte de la tarea investigativa consiste en ir simplificando y puliendo las ideas que vayan aportando la lucidez necesaria para mejor y más entender a esa enorme construcción multicolor y multiforme de la cultura contemporánea.

5. Método de trabajo

En el método de trabajo pueden considerarse tres aspectos:

a) *Sobre el proceso de trabajo.* En términos generales se divide en cuatro fases. En la primera se arma una descripción etnográfica de la composición cultural y de vida cotidiana de las ciudades o zonas de análisis posterior, tratando de ir ordenando en niveles de composición que vayan de lo local a lo nacional. En la segunda fase se diseña y desarrolla la investigación sobre el fenómeno telenovela en sus tres áreas, producción, recepción y análisis textual. En la tercera fase se vinculan los resultados de las dos anteriores para la producción de por lo menos una telenovela por cada país. Se entiende que conociendo todos los elementos de composición del fenómeno telenovela se tiene mayor posibilidad de manejarlos con precisión y en la dirección deseada. En la cuarta y última fase se analiza el efecto de la telenovela producida y se evalúa todo el proceso de investigación/producción.

b) *Sobre la organización del proceso.* El proceso se divide en dos, en una fase nacional y en otra internacional. Para la fase nacional la propuesta consiste en lo siguiente:

– El país se divide en regiones para trabajar sobre un ámbito intermedio entre el nivel nacional y el local.

– Cada región es descompuesta según su sistema regional de ciudades y de comunicaciones. Se decide el eje de composición urbana regional y se trabaja la investigación sobre las áreas y ciudades comprendidas en él: se eligen las más representativas, según también los recursos de investigación.

– El trabajo se ordena en tres etapas según las fases del proceso señalado en el primer punto de este apartado. Se organizan cuatro reuniones regionales, una al principio, y una al terminar cada una de las tres etapas. Estas reuniones tienen la finalidad de acordar formas concretas de trabajar, así como de ajuste y seguimiento de los acuerdos tomados. En las reuniones participan los investigadores que forman parte del proyecto de manera básica y asociada. El último coloquio tiene un carácter conclusivo y por tanto se proyecta a nivel nacional. Al final de todo el proceso de trabajo se organizará un coloquio general con la participación de todas las regiones.

Para la fase a nivel internacional se establecen redes de información y coloquios que permitan el intercambio de experiencias y resultados de investigación. En esta dirección se planea un coloquio final de conclusiones y evaluación del proyecto implementado, así como de proposiciones nuevas de trabajo.

c) *Sobre el eje de operación del trabajo.* Este eje de operación es muy importante, sobre él se arman las relaciones de investigación de todos los participantes, como seguimiento lógico también se ordena en un nivel nacional e internacional. El eje de operación consiste en la relación entre un proyecto base general y una red de investigadores. El proyecto base lo coordinan el Programa Cultura de la Universidad de Colima-México y la Universidad del Valle de Cali (Colombia). La red de investigadores se inicia en México y Colombia y se extiende a toda América a partir de los coordinadores nacionales. En el caso mexicano es el propio Programa Cultura el que se encarga de la coordinación de la red de investigadores; en el caso del resto de América, es el coordinador nacional el que se encarga de la red, quedando el Programa Cultura y la Universidad del Valle como coordinadores generales. Las redes de investigadores se organizan sobre proyectos relacionados con el proyecto principal, armándose de esta manera una matriz de proyectos de investigación que se apoyan mutuamente, al tiempo que se apoyan y son apoyados por el proyecto principal.

La parte de operación del proyecto, en un sentido global, es muy importante, de ella depende que se pueda lograr una integración de intereses y un frente de trabajo a nivel continental, lo cual es parte relevante de lo que se intenta.

6. Calendario de trabajo

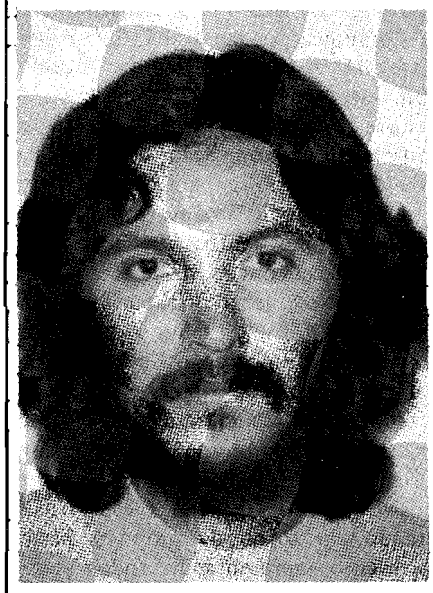
El trabajo se inició formalmente en junio de 1985 y terminará a finales de 1988. La fase nacional mexicana principió en 1985, la fase internacional partirá en 1986.

En México se ha trabajado hasta ahora en la primera etapa que comprende la región central del país. Esta etapa termina en julio de 1986. El trabajo en el norte empieza en enero de 1986 y el trabajo en el sur para junio de 1986. El trabajo culmina a principios de 1988. En México la telenovela se producirá sobre la investigación del norte del país. Es posible una producción nacional posteriormente.

Para los tres países latinoamericanos participantes hasta hoy (Colombia, Brasil y Perú), el proceso inicia en 1986 y el más adelantado es Colombia, debido a la relación estrecha entre Jesús Martín y el Programa Cultura de Colima/México.

Los nuevos países latinoamericanos se incorporarían hacia finales de 1986, principios de 1987. El trabajo en EE.UU. se iniciará a principios de 1987. El trabajo en Europa está programado para 1987 y los países involucrados son España, Italia e Inglaterra.

El proyecto está en marcha, su desarrollo y crecimiento depende aún de múltiples factores, desde políticos hasta financieros. De una cosa se puede estar seguro: habrá resultados, y esos resultados serán de cualquier modo positivos.



LUIS JESUS GALINDO CACERES. *Doctor en Sociología. Maestro en Lingüística y Antropología. Licenciado en Comunicación. Investigador del Programa Cultura, Universidad de Colima México. Autor de libros: Análisis del Discurso del Estado Mexicano; Organización Social y Comunicación, Discurso, conciencia e historia del movimiento urbano popular.*
Dirección: Ap. Postal 194, Colima, México 28000, México.