

Análisis de la Semiótica Narrativa de la Novela Gráfica la Metamorfosis de Peter Kuper

Durand, Tishbe

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Artículo

Resumen

La presente investigación que aquí nos confiere es el análisis visual a partir de teorías semióticas narrativas de la novela gráfica *La metamorfosis* adaptada por Peter Kuper. Fue publicada en Nueva York en el 2003 por la editorial *Random House*. Esta novela gráfica, como ya se mencionó, es una adaptación de la novela *La metamorfosis* de Franz Kafka, la cual fue escrita en 1915.

Palabras clave: Franz Kafka, metamorfosis, comic, novela gráfica.

Introducción

La metamorfosis es considerada un clásico de la literatura, es una obra mundialmente conocida. No es de sorprender que al escuchar el nombre del libro *La metamorfosis* nos remita directamente a una imagen en la cabeza. Nos imaginamos a Gregorio Samsa. Un hombre que un día al despertar se ve transformado en un monstruo, y es justo eso lo que hace que un libro se vuelva un clásico. Conocer de qué trata la obra sin siquiera haberlo leído aún. La novela ha tenido tanto peso dentro del ámbito artístico que ha sido adaptada a diferentes expresiones artísticas como lo son: el cine, cortometrajes, pinturas, esculturas, cuentos, comics y en este caso novelas gráficas.

Dicha obra consta de tres capítulos. En el primer capítulo vemos ya a Gregorio transformado en un insecto gigante que intenta desesperadamente

levantarse de la cama para ir a trabajar. Vemos, de igual manera, a sus padres y hermana sorprendidos por el estado de Gregorio. En el segundo capítulo, resignados a que Gregorio no volverá a ser el mismo, se presentan ciertos conflictos familiares y algunos anhelos que el protagonista tendrá que dejar atrás. Sin embargo, no todo está perdido, ya que la familia comienza a adaptarse a la su nueva dinámica. En el tercer capítulo, somos testigos de la triste y desdichada muerte de Gregorio. Los primeros dos capítulos terminan durante una escena donde el señor Samsa, padre del protagonista, tiene un ataque de cólera. El tercer capítulo, con el que termina la novela, tiene un doble desenlace. Primero la muerte de Gregorio y después, el resurgimiento de la familia que simula un final feliz. Un contraste con el sentimiento que inspira toda la historia. Es importante resaltar que la adaptación Kuper respeta de manera excepcional la obra de Kafka, lo cual hace que el trabajo sea muy enriquecedor. A continuación, se presentará un comentario de la obra donde se puede apreciar el valor que tiene la adaptación de Kuper.

...el trabajo de Kafka brilla por su atmósfera de desasosiego existencial, por su fuerte carga simbólica y por la concreción de una prosa directa, simple y perfeccionista, la versión de Kuper lo hace por su facilidad para generar tensión a partir de la imagen, por su estilo sombrío y expresionista y por su capacidad para manipular el icono visual en aras del mensaje polisémico (Little, 2017).

Peter Kuper escoge como técnica para representar toda la obra, al esgrafiado (Trazar dibujos con el grafio

en una superficie estofada haciendo saltar en algunos puntos la capa superficial y dejando así al descubierto el color de la siguiente (RAE, 2018)). En esta técnica solo son utilizados dos colores: el blanco y el negro. El esgrafiado le aporta a la historia un ambiente lúgubre y de pesadumbre, el cual no dista de la novela, puesto que la obra original es sumamente triste, cruda, llena de desesperanza. Esto hace muy bella la historia, ya que al leerla podemos fácilmente reconocer o reconocerse en ella, lo cual no deja de ser escalofriante.

En blanco y negro ambas, la técnica escogida por Kuper será aquí la del esgrafiado (en este caso, rascando sobre una película negra y revelando el color blanco del soporte). Visualmente, el resultado recuerda a las xilografías de los pintores expresionistas alemanes -una elección por lo demás muy adecuada (Henestrosa, 2015).

La novela gráfica, *La metamorfosis*, se analizará bajo la metodología de Charles Peirce de los tres niveles del funcionamiento del signo retomada por Jenaro Talens. Los tres niveles son: el sintáctico, el semántico y el pragmático (Damián, 2015). Dichos conceptos se estudiarán bajo las funciones o unidades de sentido (Damián, 2015, p. 76).

En el nivel sintáctico se “examinan las relaciones entre sí” a través del análisis de las acciones realizadas a lo largo de la historia” (Damián, 2015, p. 79). Esto quiere decir que se retomará el modelo actancial de Greimas, el cual se centra en analizar cada una de las relaciones que tienen los personajes con la historia. Este modelo considera como objeto de estudio “las principales acciones que constituyen los nudos de la historia, así como las funciones que determinan las relaciones actantes, y sus respectivas matrices actanciales” (Damián, 2015, p. 79).

En el nivel semántico, se “analiza el significado del signo (Tales, 1988, p.47) aquí se examinan las funciones integradoras, las cuales están compuestas por informaciones y índices, que nos proporcionan datos acerca de del espacio-tiempo en el que se desarrolla la historia” (Damián, 2015, p. 76). Esto quiere decir que las informaciones, sirven para identificar y situar a los objetos y seres en el tiempo y en el espacio, “se refieren a lugares, objetos y gestos” (Damián, 2015, p. 76). Mientras que los índices permiten al lector identificar, a partir de su conocimiento del mundo, las características físicas o psicológicas de los

protagonistas (Damián, 2015, p. 76). Se necesitarán de ambos para poder situar a la historia en un tiempo y en un espacio.

Por último, el nivel pragmático refiere a “las relaciones que se establecen entre los signos y sus usuarios (Beristáin, 1984, p.47), es aquí dónde se examina el contexto de la obra, así como las relaciones que establece entre el autor con la misma” (Damián, 2015, p. 84). Este nivel nos ayudará a entender mejor el carácter de la obra, la intención del autor, y sobre todo el valor de la misma. A continuación, comenzaremos el análisis desde el nivel semántico.

Este nivel, como ya se ha mencionado anteriormente, basa su análisis en las informaciones e índices para poder conocer el espacio y el tiempo, y con ello el contexto de la obra. El espacio en *La metamorfosis* se construye dentro de la casa de los Samsa, y la historia se desarrolla alrededor del cuarto del protagonista. La novela gráfica comienza cuando: “Cuando Gregor Samsa despertó una mañana tras un sueño intranquilo, se descubrió transformado...” (Kuper, 2007, p. 7). Posterior a esto, nos vemos inmersos en su cuarto. El cuarto de Gregor es representado como un lugar lúgubre y oscuro, menos luminoso que el resto de la casa. Esto se puede observar no solo por el uso de los colores: blanco y el negro, que es parte de la técnica que escoge el autor para representar la obra, sino porque en el cuarto se aprecia el uso más notorio del negro, que contrasta con el uso del blanco en las demás piezas de la casa.

Cómo se sabe el espacio, no solo es conocido por el lugar en dónde se representa la historia, sino por los elementos que lo pueblan. Retomando a Mielke Bal, el lugar se refiere a dónde ocurren los acontecimientos de la historia, mientras que el espacio hace referencia a la percepción de lugar (Bal, 1990, p. 101). En el caso del cómic, conocemos el espacio a través de cómo lo representa el autor.

Para conocer las informaciones, se tomará como referencia la viñeta de la página 8. Esta viñeta es un plano general, donde se muestra el cuarto completo de Gregor Samsa. En ella, se da inicio la historia, y se anuncia la siguiente secuencia, la cual está centrada en la acción de Gregor: despertar y levantarse para ir a trabajar. Entre los elementos que se encuentran en el cuarto de Gregor Samsa, están: un sillón, una cajonera y un buró de cama, un cuadro de Gregor, una cama y

una ventana. Se puede observar una maleta preparada para que Gregor Samsa pueda emprender un viaje lo cual más adelante sabemos que es de trabajo, y sobre el buró de cama un reloj.

El cuarto se encuentra cerrado bajo llave. Esto se conoce porque en la novela gráfica se menciona el narrador: "Pero Gregor no tenía intención de abrir la puerta y se felicitó por la costumbre que había adquirido como viajante de echar el cerrojo por la noche, incluso cuando estaba en casa" (Kuper, 2007, p. 17). Esta frase no solo nos da un panorama del espacio que sabemos ahora que existe una atmósfera de encierro voluntario, sino que también nos da una coartada del personaje. Gregor es un viajante y por lo que se observa en la frase es una persona que ha viajado con frecuencia.

Respecto al tiempo en el que se desarrolla la historia es difícil enmarcar una época puesto que nos da pocos elementos para poder determinarla. Sin embargo, podemos afirmar que es una historia que no transcurre en la época actual y que en la época en la que se sitúa la historia, se usan ciertos medios de transporte tales como los trenes y tranvías. Es a partir de ellos que se puede decir que la historia se desarrolla a fines del XIX o principios del XX, fecha en la que se escribió la obra. Existen otros elementos que pueblan el espacio que nos pueden situar en una época determinada, como lo son el reloj, el escritorio secreter y el papel tapiz. De igual forma podemos decir que la casa de los Samsa se encuentra en una ciudad desconocida puesto que nunca es nombrada por ninguno de los personajes. Podemos determinar que es una ciudad, ya que al fondo de la primera viñeta de la página 39, la cual es un plano medio, se pueden apreciar desde la ventana: edificios, un hospital y una torre. Esto nos da indicios de que la historia se desarrolla en la ciudad, en un ámbito urbano.

Para continuar con el análisis de la novela, nos centraremos en el estudio del personaje principal Gregor Samsa. Como se sabe durante el transcurso de la novela gráfica vemos al personaje principal transformado en un escarabajo. Sin embargo, Gregor Samsa es representado de tres maneras: como escarabajo, como escribiente y como viajante. Conocemos estas dos facetas del personaje; escribiente y viajante, a través de Gregor Samsa escarabajo. Esto porque ya en el transcurso de la historia él describe lo que fue, en lo que se convirtió y las razones de dichos cambios.

Sabemos que el protagonista intenta, desesperadamente, ir a trabajar, pero no sabemos cuál es el trabajo que tiene. Gregor Samsa es un viajante. Damos cuenta de esto porque en uno de sus diálogos él exclama: "¡Oh, Señor!. Qué trabajo tan agotador he escogido... ser viajante" (Kuper, 2007, p. 9). Posterior a esto menciona: *Ahh, si no fuese por el problema de mis padres, lo habría dejado hace tiempo* (Kuper, 2007, p. 11). Esto nos da un indicio de la psicología del personaje. Es un hombre que valora a la familia y que está dispuesto a ayudar. Gregor es un ser noble que se preocupa por su familia, a pesar del maltrato que recibe. Nunca lo vemos hablar mal de su familia, y nunca dejamos de verlo sintiéndose culpable.

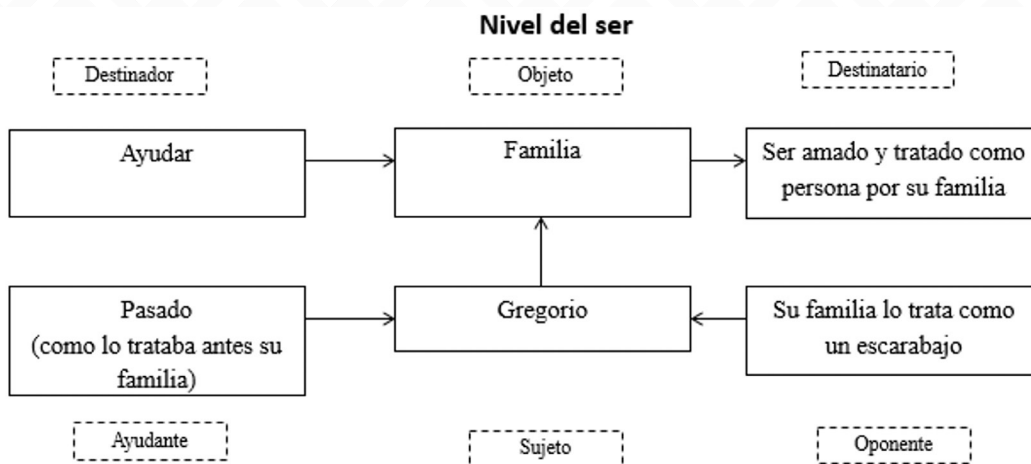
En la mayoría Gregor es representado como un escarabajo. Se tomará la viñeta de la página 23, el cual es un plano general, este nos permite ver por completo a Gregor. El escarabajo es mucho más grande de lo normal, lo que nos hace pensar que en la transformación cambió solo de apariencia y no de tamaño. Gregor escarabajo tiene una forma oval en su cuerpo, la parte de abajo, que sería su abdomen, tiene un diseño de grecas, donde predomina el color blanco. Mientras que, en la parte de arriba, que sería el lomo, tiene un diseño de líneas verticales y predomina el color negro. Tiene seis patitas. Dichas extremidades, terminan con una especie de gancho, más parecidas a unas garras. En la parte superior de su cabeza tiene dos antenas. Conserva en el rostro ciertos rasgos de su apariencia humana, tiene boca, nariz y ojos.

En cuanto al nivel sintáctico se aplicará el modelo actancial de Greimas. En este nivel, observaremos las acciones que constituyen los nudos de la historia, así como funciones que determinan las relaciones de los actantes (Damián, 2015, p. 79). "Este esquema nos permite analizar a los personajes de un texto narrativo o dramático" (Landó, 2015, p. 4). Puede aplicarse tanto al personaje principal de la historia como a los personajes secundarios. Está integrado por varios elementos los cuales son: actante, objeto, destinador, destinatario, ayudante y oponente. Estos elementos pueden ser identificados de acuerdo con la relación que tengan con la historia. Cada uno de ellos nos permite conocer lo que hace un personaje; cuáles son sus deseos, cómo se relaciona con los otros personajes y por ende con la historia misma. Cabe mencionar que "las acciones del actante derivan de su papel dentro de la historia, así como de las relaciones que establece con los otros" (Damián, 2015, p. 79) Dentro del modelo

actancial, existen dos niveles: el nivel del parecer y el del ser. El nivel del parecer hace una lectura superficial del qué hacer de los actantes dentro de la historia, mientras que, el nivel del ser analiza de manera más profunda a los actantes. Este nivel trata de responder cuál es la razón del nivel del parecer. A continuación, se presentan las matrices actanciales del parecer y el ser de *La metamorfosis*.

En esta matriz actancial, la cual se centra en el nivel del parecer, podemos reconocer como personaje central de la matriz (sujeto) al protagonista de la historia, Gregor Samsa. El segundo elemento de la matriz, el objeto, el cual es lo que el sujeto quiere conseguir, en este caso es: ir a trabajar. El destinador, la fuerza interna o externa que provoca que el sujeto se mueva para poder alcanzar el objeto es la deuda de sus padres, la cual hace que Gregor Samsa cambie de trabajo. El destinatario, el cual responde a quién beneficiará si el sujeto logra alcanzar el objeto es pagar la deuda. Su ayudante, quien colabora con el sujeto para poder conseguir o lograr su objeto es el amor que tiene a su familia, el cual está presente en toda la obra. Por último, el oponente presente en la historia es que Gregor no puede levantarse de la cama porque se está convertido en un escarabajo. El oponente es lo que impide que el personaje central de la matriz pueda alcanzar el objeto.

Esta segunda matriz actancial se centra en el nivel del ser. Este nivel analiza un grado más profundo de la historia, ya que como se mencionó anteriormente, busca acercarse a responder cuál es la razón del nivel de parecer. En esta matriz, podemos observar de nuevo como personaje central a Gregor Samsa. En esta ocasión, el objeto es

su familia, él quiere de nuevo ser tomado en cuenta y ser tratado como persona por su familia. El destinatario es ayudar a su familia con la deuda. Mientras que el destinatario es ser amado y tratado como persona, ya que como se puede observar en la siguiente secuencia de viñetas, las cuales pertenecen a la página 36 y 37 respectivamente, la familia de Gregor comienza a ignorarlo y tratarlo de una manera fría. El ayudante es el recuerdo de su pasado, el cómo lo trataban antes, y su oponente es que su familia lo trata como un escarabajo.

La familia de Gregor se apoya en él para poder pagar la deuda en la que se encontraban. Sin embargo, como se ve, lo que en un principio era dicha y agradecimiento, se convirtió en responsabilidad y obligación. Ya que su familia lo comenzó a ignorar, y el día que ya no pudo levantarse a trabajar para pagar la deuda lo trataron como a un escarabajo que ya no servía.

El último nivel con el que se analizará esta novela gráfica es el pragmático, el cual se centra en el contexto en que se escribió la obra y la relación del autor con la obra. Lo que Talens define como: “las relaciones que se establecen entre los signos y sus usuarios” (Damián, 2015, p. 84). Comenzaremos con el contexto de la obra. La novela gráfica fue publicada en Nueva York en el año 2003. En agosto de ese año Nueva York sufrió un apagón que les costó la vida a 90 personas como se revela en el artículo de Kerry Grens. Murieron a causa de accidentes y problemas de salud, ya que como se menciona en el artículo, “las enfermedades se pueden agravar con la falta de suministro eléctrico” (Grens, 2012).

En ese mismo año se vivió en Estados Unidos uno de los momentos más críticos de la presidencia de George Walker Bush, la invasión por parte del ejército de Estados Unidos a Irak. Esta invasión fue llevada a cabo en marzo del 2003, en colaboración con otros países como Reino Unido (HispanTV, 2017). Tanto la publicación de *La metamorfosis* de Kafka como la de Kuper salieron a la luz cuando se vivía un momento crítico lleno de violencia. Por un lado, en 1914, un año antes de la publicación de la obra de Kafka el mundo sufría la Primera Guerra Mundial, mientras que en el año de la publicación de la obra de Kuper, se vivía la invasión de Irak.

Peter Kuper, nació en 1968 en Estados Unidos. Estudió en el Pratt Institute de Brooklyn, ha desarrollado proyectos de novela gráfica en distintas

partes del mundo como: África, el Sudeste asiático y México. Dentro de su obra, existe una notable preocupación por las diferentes situaciones sociales y políticas. Como menciona Aretha Romero, “su trabajo de historietas e ilustración de crítica social y política, es particularmente reconocido en Nueva York” (Romero, 2014).

En cuanto a la novela gráfica *La metamorfosis* Kuper ha “elegido una estética y unos recursos que encajan perfectamente no solo con el tema del original, sino también con el movimiento artístico en el que se encontraba Kafka, trayéndolo al siglo XXI” (Tello, 2013). Entre los recursos que utiliza Kuper para darle esta estética se encuentran el uso del blanco y negro, el uso de onomatopeyas, perspectivas en cuanto a la imagen y al tamaño por mencionar algunos. A continuación, se muestran algunos recursos más específicos:

Kuper juega con el dibujo, mediante una recreación consciente de los grabados en madera de finales del S.XIX (la obra de autores como *Masereel*); lo hace mediante una técnica que nos recuerda al rayado sobre capas de ceras. Juega también Kuper con la reubicación y la manipulación de los segmentos textuales (la faceta menos visual de un cómic se convierte de este modo en un componente más de evocación icónica), que flotan y se mueven con libertad alrededor de las viñetas, los márgenes o los propios personajes y elementos actoriales. Por último, juega Kuper con la composición de la página, interseccionando e integrando de nuevo elementos del lenguaje comicográfico que habitualmente tienen su campo de actuación muy delimitado, (Little, 2017).

Conclusiones

El método de análisis empleado para este trabajo ha servido para dar cuenta de que existen diferentes elementos que contribuyen a conocer más de la historia, ya sea de manera narrativa o contextual. Es una herramienta útil que nos hace conscientes de la complejidad que existe dentro del discurso narrativo, en este caso dentro del discurso narrativo de una novela gráfica. Este trabajo me ha hecho valorar el trabajo que hay detrás de este tipo de arte.

Referencias

- Bal, M. (1990). *Teoría de la narrativa. (Una introducción a la narratología)*. Ediciones Cátedra.
- Damián, M. A. (2015). *Imágenes, textos y contextos*. Editorial Universitaria de la UAEH.
- Grens, K. (30 de 01 de 2012). *Público*. <http://www.publico.es/actualidad/apagon-del-2003-nueva-york.html>
- Henestrosa, M. D. (18 de 05 de 2015). *La metamorfosis, Franz Kafka/ Peter Kuper: Alineación en familia*. Fabulantes. <https://www.fabulantes.com/2015/05/la-metamorfosis-franz-kafka-peter-kuper/>
- HispanTV. (26 de 10 de 2017). *HispanTV Nexo Latino*. Obtenido de HispanTV Nexo Latino: <https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/72603/chomsky-invasion-eeuu-irak-crimen>
- Kuper, P. (2007). *La metamorfosis*. Astiberri.
- Landó, R. (2015). C.E.I.P. *Instituto de Formación en Servicio* [Archivo PDF]. www.ceip.edu.uy/IFS/documentos/2015/lengua/recursos/Jornada6/esquema-actancial.pdf
- Little, Y. (09 de 04 de 2017). *Little Nemo's Kat*. <https://littlenemoskat.blogspot.mx/2007/04/peter-kuper-vietas-metamorfoseadas.html>
- RAE. (2018). *Diccionario de la lengua española*. <http://dle.rae.es/?id=GQCJsDM>
- Romero, A. (05 de 12 de 2014). *Máspormás*. <https://www.maspormas.com/ciudad/el-sistema-de-kuper/>
- Tello, J. C. (09 de 11 de 2013). *Doce Libros. Un libro por mes*. <http://www.docelibros.com/?p=775>