

FUNCIONAMIENTO DE INTERTEXTOS EN LA PELÍCULA DE *MATRIX*

Alba Sovietina ESTRADA CÁRDENAS

Antes de comenzar diremos que la presente nota es un extracto de un trabajo más extenso. Es necesario decirlo, ya que nosotros afirmamos, al igual que la sociocrítica, que el texto es un todo, un sistema en sí mismo, con sus propias leyes y funcionamiento. Es decir, la estructura de la obra de arte no es dada por fragmentos sino por la articulación o funcionamiento de los signos que la constituyen. Así que nuestro análisis no se detuvo en el estudio de los intertextos, aunque éstos fueron determinantes para encontrar el funcionamiento de la película *Matrix I*.

Para Cros, intertexto designa la presencia de un texto ajeno o extraño dentro de una obra determinada, según él, los intertextos se integran a la programación textual de la obra, contribuyendo también a reforzar algunas de las líneas de significación del texto.

Los elementos premodelizados (intertextos), al ser integrados en la obra, le imponen a ésta ciertos trayectos de sentido. La materia premodelizada se presenta en la genética textual como bloqueos que nunca llegan a desaparecer por completo. Estos elementos

van a darle a la escritura una “opacidad”, una resistencia a la desconstrucción (a los cambios, a las variantes), y no llegarán a diluirse por completo en el nuevo texto. Pueden incluso, entrar en contradicción con la interdiscursividad.

La manera como se desconstruye el material premodelizado en una obra nos da la clave de decodificación de la misma, pues nos permite señalar las zonas de contradicción del texto que se relacionan con la genética textual y la denuncian o ponen en evidencia.

Los intertextos o desconstrucciones, son también manifestaciones de los sujetos colectivos en los que estuvo inmersa la conciencia que escribe, por ello, y por contribuir a la significación del texto, fue que a nosotros nos fue posible lograr algunos de nuestros objetivos, como encontrar la estructura de la película y ver los aspectos del contexto socio-histórico de ésta. Por eso Cros define el texto cultural como un fragmento de intertexto de un determinado tipo que interviene en la geología de la escritura, infinitamente retransmitido y que se presenta como un bien colectivo.

En la película de *Matrix I*, encontramos varios intertextos, de comics, películas, literatura universal, música, así como de diferentes mitologías. Me limito a escoger solo tres intertextos: Cristo, Morfeo y *Alicia en el país de las maravillas*.

a) Cristo

Neo aparece en el film como una desconstrucción de Cristo en varias ocasiones.

Veamos, en la Biblia Cristo es el elegido, el hijo de Dios que vino a salvar a los hombres, pero al mismo tiempo como parte de la trinidad, él es Dios mismo (padre, hijo y espíritu santo). En la película encontramos una desconstrucción del texto bíblico en lo que le dice Morfeo a Neo, el elegido:

Al principio, cuando hicieron la Matrix, un hombre nació dentro... que tenía la habilidad de cambiar lo que el quería... para rehacer la Matrix como él quisiera. Él fue el que liberó al primero de nosotros... y nos enseñó la verdad. Mientras exista la Matrix... la raza humana jamás será libre. Después de que él murió... la Pitonisa profetizó su regreso y... que su llegada señalaría la destrucción de la Matrix... que pondría fin a la guerra... y nos liberaría. Por eso algunos nos hemos dedicado a recorrer la Matrix... buscándolo. [...] creo [...] que esa búsqueda ha terminado (Wachowski Larry & Andy, 1999: escena 13 “Termina la búsqueda”).

En la película Neo es el elegido, pero no es hijo de Dios, sino el sucesor de un hombre que podía manipular a la Matrix como Dios lo hace con el mundo, es decir, Neo encarna dos representaciones de Dios al mismo tiempo: la del hijo, en el sentido de sucesor, y la del padre, en cuanto éste es el que regresa en forma del hijo. Cabe hacer notar que aquí la semejanza entre Dios y el hombre que nació dentro de la Matrix es que ambos pueden manipular su entorno, aunque en ambos éste es diferente, ya que Dios manipula al mundo natural, mientras el hombre - creador, al mundo social mediante la tecnología. Por lo anterior, deducimos que aunque están íntimamente relacionados Dios, Cristo y Neo, existen diferencias esenciales entre ellos.

El nombre que recibe Neo en la Matrix (Tomás A. Anderson), refuerza la idea de su identificación con su antecesor u hombre que podía manipular a la Matrix, ya que el significado de “Tomás. Del Arameo Thomas, ‘gemelo mellizo’ (Gutiérrez, 2002: 231) lo devela en tanto que Neo o Thomas tiene un “otro” del que tomó su lugar en el momento preciso. Pero además, ese otro se

le asemeja, puesto que alude a 'gemelo mellizo'. Por otro lado, este hecho parece develarnos el cambio de personas pero no de esencia, es decir, de cualidades, defectos y formas de pensar, puesto que el nuevo lugar, el del elegido, siempre lo ocupa un 'gemelo mellizo' de un antecesor; de esta manera, tenemos primero a Dios reencarnado en Cristo hombre, y el manipulador de la Matrix en Neo.

Otro hecho que desvela aspectos del contexto socio histórico de la producción de la película, el capitalismo tardío, es la identificación Neo- el hombre - Cristo - Dios; veamos:

La "ideología espontánea del ciberespacio" que predomina se llama "ciber - revolucionarismo" y considera al ciberespacio (o la World Wide Web) como un organismo que autoevoluciona naturalmente. Aquí resulta fundamental el desdibujamiento de la distinción entre "cultura" y "naturaleza": la contracara de la "naturalización de la cultura" (el mercado, la sociedad, considerados como organismos vivos) es la "culturalización de la naturaleza" (la vida misma es concebida como un conjunto de datos que se autorreproducen: "genes are memes". Esta nueva concepción de la vida [...] (Slavoj, 2003: 154 - 155).

Es decir, al ser identificados Dios manipulador de la naturaleza con el hombre que manipula a la tecnología; los signos naturaleza y tecnología, al ser igualados en la película, 'desaparece' la posibilidad de deshacerse de la tecnología, puesto que ésta se ve como algo indispensable no solo para la vida cotidiana del hombre sino también para su propia vida. Además, la tecnología, al ser equiparada con la naturaleza es dotada de vida, ahora ella 'evoluciona sola', sin necesidad del hombre, éste se ha vuelto sólo

un instrumento a su disposición; aunque en realidad, el hombre sea el responsable de la evolución de la máquina. Esta nueva concepción de la tecnología se corresponde con el momento socio histórico de producción de la obra de arte, ya que para el capitalismo es indispensable la utilización de las máquinas, éstas no son solamente las herramientas que desplazan a los hombres para producir en serie, sino que también, y más importante aún, son las distribuidoras de su ideología, y por tanto, las que le garantizan su supervivencia y reproducción. Sin embargo, hay una ambigüedad: los hombres que ostentan el poder manejan a las máquinas pero ellos mismos son determinados, en gran medida por ellas, esto lo podemos ver en varios aspectos cotidianos, como la moda y el consumo.

Otra deconstrucción de Cristo asociada a Neo que aparece en la película es el hecho de resucitar. Según la Biblia Cristo resucita, y en la película Neo también lo hace. El primero es clavado en la cruz y asesinado con una lanza en el costado, y el segundo es asesinado con balas a manos del agente Smith, en una escena que comienza como un intertexto de una película de vaqueros. Por otro lado, Cristo resucita para salvar a la humanidad, pero en el caso de Neo, esto queda desplazado a segundo término puesto que él resucita después de que Trinity le dice que la Pitonisa le dijo que se iba a enamorar del elegido, lo besa y le confiesa que lo ama; de esta manera tenemos a un Neo más identificado con lo terrenal y no a un Cristo divinizado. Sólo después de este sentimiento totalmente terrenal Neo resucita, pelea contra Smith y lo vence en favor de su gente. Después de resucitar a Neo le es muy fácil vencer a Smith, comienza a ver a los agentes como programas (códigos) y prevé todos sus movimientos, para los golpes de Smith, ingresa en él y lo destruye; hace unos movimientos de Kung Fu, voltea a ver a los otros dos agentes y éstos huyen previendo su

destrucción. Pero los “poderes” que obtiene Neo al resucitar no se limitan a lo anterior, él logra escuchar la voz de Trinity y ella está fuera de la Matrix; es decir, aumenta su percepción auditiva a tal grado que ya no le es necesario un celular, tecnología, para estar en contacto con el mundo exterior a la Matrix. En esta escena también hay otra desconstrucción, bíblica: Neo se abre paso entre las balas que le dispara Smith de la misma forma que lo hace Moisés en las aguas del mar Rojo.

Por otro lado, la manera como resucita Neo, es también una desconstrucción de la literatura fantástica infantil; recordemos que en dichos cuentos la princesa que era envenenada por el hada o bruja malvada era resucitada con un beso de su príncipe azul, además de que ambos estaban predestinados a amarse para toda la vida. Bueno, pues aquí en Matrix lo que sucede es una inversión de género, en cuanto a que el que da el beso no es el hombre, el príncipe azul, sino la mujer; sin embargo, Trinity está esperando al hombre del que se va a enamorar según la premonición de la Pitonisa, y en el contexto cultural hombre esperado es igual a príncipe azul. Nosotros explicamos la inversión de géneros en el contexto socio histórico de la producción del film, puesto que en él, la mujer, socialmente, puede ser la primera en dar ese paso, al contrario del pasado cuando era impensable¹.

Sin embargo, el hecho de que sea la mujer la que aún espera al príncipe azul evidencia una visión del mundo que no ha cambiado, que sigue siendo vigente desde el tiempo de producción de la literatura fantástica hasta el tiempo de la producción de *Matrix*.

¹ Debemos aclarar que en el contexto de la producción de *Matrix*, aunque la mujer puede tomar la iniciativa, aún puede ser desvalorizada socialmente por hacerlo.

Esto nos lleva a pensar que la mujer aún se encuentra identificada con el sentimiento y el hombre con razón, con pensamiento; por lo que en este intertexto se reproduce la ideología patriarcal que le prohíbe a la mujer ciertas prácticas que se han valorizado socialmente como propias del género masculino.

Aquí puedo añadir el discurso machista de Neo cuando le dice a Trinity que él pensaba que Trinity era un hombre, y que muchos pensaban eso. Porque se identifica al hombre con la razón, y en consecuencia a la mujer con lo contrario, que es identificado con los sentimientos.

Cabe mencionar también que existen afirmaciones de que Cristo fue un revolucionario, en este contexto podríamos decir entonces que el Estado, en este caso representado por la religión, se apropia del discurso de los rebeldes de una manera que puede utilizarlos a su favor, y así funde los conceptos de héroe - revolucionario y elegido.

Hay otra desconstrucción de Cristo en el personaje de Neo que es meramente visual y aparece en el capítulo 10, cuando Neo es desconectado por la Matrix y salvado por las pinzas del Nabucodonosor (Nebuchadnezzar, así aparece sin traducir).



Antes de que se sepa que está la nave aparecen las tres luces, ellas develan la presencia de ésta.



En esta imagen, Neo es tomado por las pinzas de la nave, le quedan colgando las manos y los pies mientras lo van subiendo a la nave de la oscuridad a la luz, de abajo a arriba; de hecho, la entrada a la luz está marcada con tres luces que, unidas, forman un triángulo, que como signo nos remite, entre otras cosas, a la trinidad, a Dios, pero también a Cristo, porque éste fue quien vino a sufrir a la tierra. Además de que la imagen de Cristo subiendo al cielo después de haber resucitado es un icono religioso.

Por otro lado, al ir subiendo Neo, podemos observar en su pecho un corazón rojo que indudablemente nos remite a la imagen visual del Sagrado Corazón de Jesús, es decir, al Cristo resucitado enseñando en su pecho la herida que le ocasionó la lanza.

Sin embargo, aunque en la película están presentes algunos aspectos religiosos, al mismo tiempo hay en ella un discurso recurrente que niega la existencia del destino, del control y de la fe. De esta manera encontramos un discurso religioso que se contrapone a otro no religioso, aunque ambos son manejados por los mismos personajes. Creemos que esto se debe a lo que dice Edmond Cros con respecto a la formación del individuo. Según

él, el sujeto no es más que la suma de los sujetos colectivos en los que ha estado inmerso; de manera que si están presentes los dos discursos quiere decir que la conciencia que escribe perteneció al sujeto colectivo de los católicos, o que al menos lo conoce, y que aunque uno se quiera liberar de los aspectos que ha vivido, no conscientemente, se le escapan.

En cuanto al discurso no religioso que corresponde a la negación del destino, obedece a la dialéctica, al cambio del estado de cosas en el transcurso de la historia, al deseo de libertad de acción del hombre, el otro móvil de los rebeldes.

b) *Morfeo y Alicia en el país de las maravillas*

En la película de *Matrix* hay una desconstrucción de *Alicia en el país de las maravillas*. Recurriendo a esta obra literaria, la oposición principal es realidad / fantasía, y de esta se desprenden otras. La realidad de Alicia alude a no movimiento o pasividad 'cansada', 'aburrida', 'quieta'; mientras que su fantasía a movimiento: seguir al conejo, 'descender por la conejera', etc. Por otro lado, en la realidad sí hay movimiento, pero alrededor de ella, mientras en la fantasía todo es movimiento, inclusive ella alude a movimiento. Al mismo tiempo, la realidad remite a cotidianidad mientras que la fantasía a lo no cotidiano. En este contexto, lo cotidiano refiere a aburrimiento, mientras lo no cotidiano a descubrimiento, a ver más allá de lo que se observa. En este sentido nace la oposición ocultamiento - realidad / develamiento - fantasía.

En cuanto a la desconstrucción, en el libro infantil Alicia está en el mundo real, y siguiendo a un conejo blanco descubre un mundo alterno al suyo, un mundo fantástico donde todo lo que pasa está ligado a la sinrazón: 'Conejo Blanco lucía un rutilante y pesado reloj de oro y vestía un elegante traje', 'cuadros cuyas figuras tenían movimiento'. En *Matrix*, Neo, el personaje prin-

cial, es la desconstrucción de Alicia cuando sigue a un conejo blanco (una muchacha que tiene tatuado un conejo) por las indicaciones que le aparecen desconcertadoramente en la pantalla de su computadora: “The matrix has you... Follow the white rabbit. Wake up Neo” (Wachowski Larry & Andy, 1999: escena 3 “Sigue las instrucciones”²). Neo, de la misma manera que Alicia, entra en contacto directo con otro mundo alterno al de él; sin embargo, el que él cree real es ficticio, mientras que el nuevo resulta ser el real, donde el hombre puede decidir o determinar algunas situaciones. De manera que el mundo que Neo creía que era real resulta ligado a la sinrazón, al contrario de *Alicia en el País de las Maravillas*. Esta desconstrucción nos marca que no importa si nuestros sentidos captan algo o no para determinar qué es la realidad, que la realidad va más allá de lo evidente, y que lo evidente ‘que en la *Matrix* se considera natural’ es en realidad creado o construido por alguien oculto, y que además, aquello que consideramos real, también se puede cambiar.

Por otro lado, debemos decir que en la película no hay un conejo, sino dos (simbólicamente hablando) a los que persigue Neo, el primero de ellos es el tatuaje de la muchacha, pero el segundo, y más importante para la significación, es Morfeo. Nos explicamos: Neo en la película está en la constante búsqueda de Morfeo y de la respuesta a ¿qué es la Matrix?, de hecho, en la secuencia anterior a aquella donde le aparece el mensaje en su computadora, podemos ver a Neo dormido sobre su escritorio, frente a su computadora, y a ésta última conteniendo artículos sobre Morfeo, “el criminal” que es buscado por la policía. Por otro lado, debemos recordar que Morfeo es quien guía a Neo

² La matrix te tiene... Sigue al conejo blanco. Neo despierta

para llegar a ellos, los rebeldes, en dos ocasiones: antes de ser capturado por los agentes en la empresa donde trabaja y cuando le da instrucciones para encontrarse con él; este último aspecto es importante debido a que Neo va al encuentro porque quiere conocer a Morfeo.

Morfeo a su vez es la desconstrucción de su nombre; Morfeo es el nombre del dios griego del sueño, pero en la película, él, junto con sus hombres, se encarga de despertar a la realidad a las personas que están listas para conocer lo que es la Matrix, y les enseña a combatirla. Ahora bien, en este contexto, la significación de su nombre puede ser vista no como sueño de dormir, sino más bien como un deseo o anhelo de libertad; y dentro de esta significación quien sueña es el que quiere vivir un mundo diferente y, por lo mismo, es considerado un criminal por aquellos que representan a la Matrix, como los agentes. Retomando el movimiento en Alicia, éste alude a criminal mientras que el no movimiento o pasividad a no criminal; de manera que todos aquellos que busquen el cambio serán perseguidos por aquellos que manejan la Matrix, mientras que los que permanezcan pasivos serán explotados y manipulados, pero no “perseguidos”. Por esta razón, Morfeo es considerado un criminal al interior de la Matrix, y en este sentido se equiparara al don Quijote de Cervantes, porque va contra lo establecido como bueno y real, y está en búsqueda de algo más. Ahora bien, otra identificación de Morfeo - sueño, aparece porque éste está buscando constantemente al elegido, Neo, y de hecho, es lo que más anhela, al grado de arriesgar su vida.

Morfeo, dios griego del sueño, en la película es criminal para la Matrix y para los agentes policíacos al servicio de ésta, porque induce al hombre a despertar, a salir de la irrealidad y, en este contexto, Morfeo es una desconstrucción de sí mismo, puesto que “el sujeto vive el drama soñando como si existiese realmente fuera

de su imaginación. La conciencia de las realidades se oblitera, el sentimiento de identidad se aliena y disuelve” (Chevalier, 1995: 960). La criminalidad de Morfeo no sólo consiste en soñar, en tener ideales, sino también en incitar a la rebeldía a los demás, al negarse a ser lo que la máquina hace con los hombres.

Finalmente, la alusión del paso de un mundo a otro (de uno fantástico a uno real, deconstrucción de *Alicia en el país de las Maravillas*) vuelve a aparecer en otras escenas que aluden a este libro, por ejemplo, en un diálogo que entablan Neo y Morfeo:

Morfeo: Me imagino que te has de estar sintiendo un poco como Alicia. Cayéndote por el hoyo del conejo.
Neo: Se puede decir. Morfeo: Lo veo en tus ojos. Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve porque espera despertar (Wachowski Larry & Andy, 1999: escena 8 “La propuesta de Morfeo”).

‘Caerse al hoyo’ es pasar de un mundo a otro, en el caso de Alicia, ella acepta como real lo fantástico que encuentra desde el hoyo, los cuadros con movimiento, etc. porque ella quiere rebasar la cotidianidad; en el caso de Neo, él también acepta lo que en ese momento ve como fantasía, ‘acepta lo que ve’, aunque en realidad lo que él cree fantasía es la realidad, y él mismo espera que lo que conoce, su cotidianidad, sea lo fantasioso o el sueño, por eso Morfeo le dice que espera despertar.

En la escena ocho hay otra alusión a *Alicia en el país de las maravillas* de Lewis Carrol, cuando Morfeo le da a escoger a Neo entre dos pastillas, aquella que le hará saber la verdad, o la que le hará regresar:

Morfeo: Si tomas la pastilla azul... la historia acaba, despiertas en tu cama y crees... lo que tú quieras creer. Pero si te tomas la pastilla roja... te quedas en el País de las Maravillas... y te enseño qué tan profundo es el hoyo (Wachowski Larry & Andy, 1999: escena 8 “La propuesta de Morfeo”).

Con la cita anterior nace una oposición que es fundamental en el texto o película: el creer contra el saber, lo primero se liga al color azul que simbólicamente alude a lo ideal, por ejemplo: príncipe azul es un hombre ideal. Y como ideal, se opone a lo material, al contrario que el rojo: “Color de fuego y de sangre, el rojo es para muchos pueblos el primero de los colores, por ser el que está ligado más fundamentalmente a la vida” (Chevalier, 1995: 888). Entonces, escoger la pastilla roja implica lo concreto, lo material, pero también la rebelión, la lucha, la sangre.

Por otro lado, en la cita hay una contradicción que da un tono sarcástico a la realidad: ‘país de las maravillas’ y ‘hoyo’, en el sentido del cuento de Lewis Carrol son inseparables, sin embargo, en la película, cuando Morfeo dice ‘hoyo’ se refiere a la Matrix y con ella al conocimiento de la realidad, que dista de ser maravillosa, recordemos que maravillosa tiene una connotación buena, en oposición a no maravillosa. En el texto literario Alicia busca un mundo fantástico para escapar de la realidad, en la película se busca escapar de una realidad que es aparente y se llega a la verdadera, que es más atroz.

En la película *Matrix* lo ficticio está ligado a la mimesis, a responder a lo que obliga la máquina. Recordemos que la gente se encuentra conectada a ella creyendo que vive en un mundo real; pero que, en realidad, obedece a lo que la Matrix quiere. Lo anterior nos remite a las teorías de Herbert Marcuse y de Lipovetzky

con respecto a nuestra sociedad moderna. Los hombres modernos, de manera consciente, ya no sabemos qué hacemos por iniciativa propia o libertad y qué por estar condicionados. La influencia de los medios nos rige la moda, el arte, estereotipos, dogmas, nos seduce con la técnica, nos adentra en el sistema económico imperante haciéndonos seres individualistas y por tanto, destructores de otros hombres, de la naturaleza misma, y en consecuencia de nosotros mismos, además de que nos manipula la información. Al respecto dice Herbert Marcuse:

esta sociedad es irracional [...] Su productividad destruye el libre desarrollo de las necesidades y facultades humanas, su paz se mantiene mediante la constante amenaza de guerra [...] Nuestra sociedad se caracteriza a sí misma por la conquista de las fuerzas sociales centrífugas mediante la tecnología antes que mediante el terror [...] [Se necesita] una teoría crítica [...] que analice a la sociedad [...] para mejorar la condición humana [...] (Marcuse, 1991: 11-12).

El hombre unidimensional tiene que actuar debido al rol que se le impone socialmente. Estamos en la sociedad de la mimesis - imitación (Marcuse, 1991: 11-12):

y si el hombre es mimético, en consecuencia deja de actuar concientemente pero también deja de ser libre porque es condicionado por estructuras que le dictan el cómo vivir. Entonces, en la praxis, inclusive el arte es un medio utilizado, también por el Estado como forma de control y serían ya disfuncionales los conceptos del hombre como ser libre y racional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CARROL, Lewis (2000), *Alicia en el país de las maravillas*, España, Editorial Alba.
- CHEVALIER Jean y GHEERBRANT Alain (1995), *Diccionario de los símbolos*, Barcelona, Editorial Herder.
- CROS, Edmond (1992), *Ideosemas y Morfogénesis del Texto: literaturas española e hispanoamericana*, Frankfurt, TCCL.
- GUTIERRE, Tibón (2002), *Diccionario Etimológico Comparado de Nombres Propios de Persona*, México, FCE.
- JAMENSON Fredric y ZIZEK Slavoj (2003), *Estudios Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo*, Buenos Aires, Paidós.
- MARCUSE, Herbert (1991), *El hombre unidimensional*, México, Barsa.
- WACHOWSKI, Larry & Andy (1999), *Matrix*, E.U.A., Warner Bros.