

Cine de animación y Literatura: “El protagonismo de Ximena en *El Cid, la leyenda* de José Pozo”

Dietris Aguilar
Universidad Nacional de Lomas de Zamora

Resumen

Los debates en torno a las cuestiones del género es un fenómeno que está a la orden del día. La literatura, el cine y el resto de las artes son materia de análisis en lo que se refiere a este tema en dichos debates. En el texto épico medieval *Poema de Mio Cid*, el personaje masculino, Rodrigo Díaz de Vivar, tiene el rol protagónico y deja en un segundo plano a Ximena, su esposa. En la versión cinematográfica animada de José Pozo, *El Cid, la leyenda* (2003), la performance del papel femenino cobra otra dimensión, diametralmente opuesta al texto literario antes mencionado.

Este trabajo se propone dilucidar cuáles son las razones estéticas y extra estéticas que motivan a que Ximena adquiera un rol protagónico tan notorio en este filme de animación, ganador del Premio Goya en el año 2004.

Palabras clave

Cid Campeador – cine de animación – Gimena - protagonismo - mujer

Este trabajo se propone dilucidar cuáles son las razones estéticas y extra estéticas que motivan que Ximenaⁱ adquiera un rol protagónico tan notorio en la versión cinematográfica animada de José Pozo, *El Cid, la leyenda* (2003), cuya performance cobra una dimensión singular a la desempeñada en el texto épico medieval *Poema de Mio Cid* en el cual –de manera obvia- el personaje masculino, Rodrigo Díaz de Vivar, tiene el papel principal.

En este filme, ganador del premio Goya a la mejor animación en el año 2004, podemos audiovisionar en sus tramos finales la siguiente escena: “La coprotagonista se sube al caballo y lleva en su mano la espada que pertenece al héroe y que este ha perdido enfrentando a su enemigo. Mientras ella galopa con destreza hasta el lugar del castillo en que los contrincantes luchan de manera desigual, al punto que el antagonista está a punto de vencer. El héroe, desarmado, se sube a la cúpula de la torre como último recurso, pero la joven jinete le lanza con pericia la espada con la cual el protagonista dará la estocada final al enemigo, quien cae, vencido, desde las alturas del castillo” (véanse fotogramas 1 y 2) Si no hubiésemos mencionado el título de la película, bien podríamos pensar que es una escena de la serie *Xena, la princesa guerrera*ⁱⁱ o de cualquier otra heroína posmoderna inventada por la industria cinematográfica estadounidense y nos habríamos equivocado. La heroína en cuestión es Gimena de Gormaz, quien asiste al Cid en tan magna situación al vencer al terrible Ben Yusuf.

Como todos sabemos el pasaje de una historia de un lenguaje a otro, en este caso del texto literario al cinematográfico, permite al guionista y/o director (en este caso José Pozo cumple ambos roles) mostrarnos su versión de la leyenda cidiana, en cuyo tramo final del filme nos presenta una Gimena activa y su participación aparece como decisiva para la victoria del Cid en la toma de Valencia, hecho no relatado en ninguno de los textos que narran las hazañas de Rodrigo Díaz.

Aunque hay que aclarar que el guión de José Pozo no transgrede en esta obra todos los sucesos relatados en las crónicas y textos literarios que hacen referencia al Cid: a la muerte de Fernando I, los hijos se disputan el poder. Urraca manda a matar a Sancho y, en consecuencia, Alfonso es coronado rey. Rodrigo Díaz, en el día de la coronación, le pide al nuevo monarca que jure que él no atentó contra la vida de su hermano. Alfonso jura ante todos y luego lo

destierra. Gimena, quien le ha prometido a su padre (antes de que este muera a causa de las heridas propinadas en un duelo con el propio Rodrigo) que se casará con Ordóñez, decide seguir a Rodrigo, quien por la afrenta real fue desterrado. Ella es perseguida por Ordóñez, pero ambos son capturados por Al Kadir y son llevados como prisioneros ante Ben Yusuf. En este punto de la diégesis filmica acontece otra escena en la que se pone de manifiesto la astucia de nuestra protagonista. Luego de la danza de las odaliscas, Gimena (vestida como esclava) queda a solas con Yusuf y trata de librarse de él: se levanta y baila sensualmente al punto de acercarse al gran jefe, le extiende un vaso de vino y lo hace beber para propinarle un severo golpe en la cabeza con una jarra, que lo deja desvanecido (fotogramas 3 y 4). Indudablemente que esta condición de cautiva (mostrar las piernas, mover seductoramente el cuerpo, etc.) la exige de quebrar las reglas que rigen la conducta de la mujer honrada medieval. Como bien nos recuerda María Eugenia Lacarra en su trabajo “La mujer ejemplar en tres textos épicos medievales”:

...las solteras que viven bajo la autoridad familiar tienen que aceptar el marido propuesto por sus padres o tutores. La desobediencia es castigada con la pérdida de la herencia [...] En las solteras exige abstinencia sexual y en ambas (junto con las casadas) conlleva el ejercicio de otras virtudes que muestran de manera pública su honra. Entre ellas están la obediencia, la modestia, la humildad, la templanza en el comer y en el beber, el decoro en el vestir y la moderación en el habla. La importancia de ser tenida como mujer honrada es fundamental, puesto que las mujeres honradas gozan de una protección legal de la que carecen las llamadas mujeres públicas o rameras (1988: 7)

Como ya mencionamos, por el episodio antes descripto nadie podría juzgar a Gimena pues las circunstancias la llevaron a actuar de este modo. No obstante, en la primera escena referida al comienzo de esta ponencia, merece una observación interesante. Cuando Gimena lanza la espada a Rodrigo adquiere un status heroico al ayudar a vencer al almorávide y que para el propio Cid este hecho tiene un significado por partida doble: la toma de Castilla y recuperar el amor de Gimena. Aquí la joven adquiere el protagonismo que los textos literarios medievales no le otorgaron.

Sin embargo, hay varias escenas a tener en cuenta. Luego de que Gimena ha escapado de Yusuf, esta es retenida por Ordóñez –quien la vuelve a entregar a Ben Yusuf cuando este se recupera del golpe propinado por la joven. No obstante, el punto culminante del protagonismo de Gimena de Gormaz se ve afirmado cuando el jefe máximo de los musulmanes le muestra a la “pequeña esclava” el campo de batalla (fotograma 5). Este fragmento no solo sirve para configurar al antagonista, sino para atribuir a la figura femenina de Gimena en forma exclusiva un trato diferenciado. Asimismo, momentos posteriores a esta escena, en medio del enfrentamiento a duelo de espadas entre Yusuf y Rodrigo, su amada interviene en la contienda e intenta detener al árabe ahorcándolo con su brazo derecho, trepada a la espalda del musulmán (fotograma 6). Ya en la parte final de la película, en el momento en que Alfonso VI le otorga la mano de Gimena a nuestro héroe, ella se apea de Babieca (no olvidemos que el guionista y director se tomó la licencia de que Babieca sea yegua con el fin de justificar que Rodrigo denomine al animal primeramente con el nombre de su amada), busca su caballo y encabeza la partida a la que le siguen Rodrigo y sus compañeros. La imagen última es la ida de los seis jinetes, en el centro va la pareja protagónica, marchando en busca de nuevas aventuras (véase fotograma 7).

De todos modos, y en concordancia con estas tres escenas analizadas, Gimena nunca se ha mostrado dócil ni obediente. En todas las entrevistas hechas a José Pozo no hace mención de este protagonismo femenino, sino que alude solamente a la inclusión de los animales (como el tejón o ciertas acciones humanizadas por parte de Babieca) como elementos necesarios ya que es un producto de animación dirigido en gran parte al público infantil. Es más, el diseño elegido para las figuras del filme poseen características originales: cuerpos robustos (sobre todo, los de

los personajes masculinos), cabezas pequeñas, mangas amplias y vestuario voluminoso (para las figuras femeninas) y fue electo como marca distintiva de una producción animada española. De hecho, si bien los miembros inferiores son más gruesos que el resto del cuerpo, la figura de la joven de Gormaz es claramente estilizada o, al menos, coincide con el canon estético de la modernidad: brazos delgados, cintura estrecha, caderas y busto proporcionados (véase fotograma 3) y que no se aleja en demasía con “las chicas de Divito”, célebres mujeres por su diseño corporal del genial dibujante e historietista argentinoⁱⁱⁱ.

Dice el director y guionista (quien participó en todos los diferentes momentos de elaboración de esta obra) respecto a la *performance* de España en el mundo de los dibujos animados:

El cine de animación bien hecho engancha a la gente, por ello, hay que romper el tabú de este sector y valorar justamente el trabajo de los profesionales que están detrás de cada imagen animada^{iv}

De acuerdo con Esteve Rianza, crítico de la revista digital Fotograma.es, podemos agregar:

Cien por cien española en su producción, la película dirigida por José Pozo no tiene nada que envidiar a sus homólogas norteamericanas. Sus recursos son tan desiguales como los del protagonista respecto a sus enemigos, pero el resultado supera cualquier comparación e incluso se atreve a apostar por una tan original como discutible morfología de los personajes. El último veredicto lo tiene, en cualquier caso, el público al cual va dirigida y el juicio del espectador infantil es mucho más implacable que el de cualquier crítico^v.

Conclusión

Paradójicamente a partir de lo no expresado por José Pozo, inferimos que en *El Cid, la leyenda* las razones que promueven que Gimena adquiera un carácter heroico son extraestéticas por una parte y por otra (a consecuencia de esta primera), también estética. Hay que dar, en la actualidad, a las mujeres un lugar que, en otros tiempos, no le han otorgado (sobre todo, en estos tiempos en que la defensa del género [femenino] ha proliferado). Además, su representación en la audioimagen debe ser acorde a los cánones de la estética actual. Y este es un precepto que hispanos y anglosajones lo consideran a la hora de configurar a sus héroes y heroínas. Como dice Atteneri González Herrera en la publicación virtual *Madri+d*:

El Cid: La leyenda es una película de animación y aventura donde se mezcla la historia de un personaje de la reconquista española con una ficción que la reviste para poder contar los hechos en un formato tan vendido para el público infantil. Era inviable contar toda la historia que relata el *Poema del Mio Cid*, donde Rodrigo sufre un segundo destierro, además de múltiples vaivenes después de volver a la paz con el rey. De la misma manera se omite las hijas que tuvo con su amada Jimena. Lo único que interesaba era la relación de amor, y ese sacrificio que hacía Rodrigo por su Castilla, su rey y su futura esposa^{vi}.

Esta película, cuyos personajes están diseñados de manera singular para diferenciarse de las animaciones anglosajonas como Disney, Pixar o DreamWorks y que está dirigida a un mercado que pretende trascender las fronteras nacionales, apunta a un público netamente infantil. Sería altamente peligroso para el entendimiento de los niños contar la historia tal cual se la relata en el *Cantar...*; por lo tanto, abreviar episodios, agregar animales que conceden el toque humorístico a la trama no va en detrimento del objetivo de su director: divertir y gustar. El lugar concedido a nuestra dama en cuestión encaja perfectamente con esta meta artística. Y,

como los tiempos posmodernos requieren de heroínas activas, se afirma la presunción de que es ineludible el protagonismo de la joven hija de Gormaz en esta obra.

Bibliografía

- Aguilar, Dietris (2003). “Introducción al animé”, Emiliozzi, I. (compil.) en *La aventura textual*, Buenos Aires, La Crujía-Stella.
- Anónimo (1981). *Poema de Mio Cid*, Madrid, Castalia, col. Clásicos.
- Funes, Leonardo (2007). “Introducción” en *Poema de Mio Cid*, Buenos Aires, Colihue, col. Clásica.
- García Mahiques, Rafael (2008). “Los conceptos de iconografía e iconología. Introducción” en *Iconografía e Iconología. La Historia del Arte como Historia cultural/ 1*, Madrid, Encuentro.
- , “Reflexiones en torno a conceptos centrales en la estrategia iconológica” en *Iconografía e Iconología. Cuestiones de método/ 2* (2009). Encuentro, Madrid.
- Lacarra, María Eugenia (1988). “La mujer ejemplar en tres textos épicos castellanos” en *Cuadernos de Investigación Filológica*, Universidad de La Rioja, vol. 14: 5-20.
- Michael, Ian (1981). “Introducción” en *Poema de Mio Cid*, Madrid, Castalia, col. Clásicos.

Bibliografía digital

- Aula de El mundo, Entrevista a José Pozo “El Cid es un personaje que despierta interés” en *Viernes cultural* [en línea] <http://aula2.el-mundo.es/aula/noticia.php/2004/02/27/aula1077817708.html>, 27 de febrero de 2004 [Fecha de última consulta: 8 de junio de 2012]
- Calheiros, Carla, “Entrevista a Jose Pozo, o realizador deste filme de animação” para el sitio www.c7nema.net [en línea] http://www.c7nema.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2302&Itemid=125 [Fecha de última consulta: 9 de junio de 2012]
- Diccionario de la Real Academia Española (RAE) digital, [en línea] <http://www.rae.es> [Fecha de última consulta: 8 de junio de 2012]
- González Herrera, Atteneri, “El Cid, la leyenda (José Pozo, 2003)” para *mi+d* [en línea] http://www.madrimasd.org/blogs/imagen_cine_comunicacion_audiovisual/2012/04/20/125980, 20 de abril de 2012 [Fecha de la última consulta: 8 de junio de 2012]
- Riambaun, Esteve, “El Cid, la leyenda”, crítica para la revista digital [Fotograma.es](http://www.fotogramas.es) [en línea] <http://www.fotogramas.es/Peliculas/El-Cid-la-leyenda/Critica> [Fecha de la última consulta: 8 de junio de 2012]

Anexo

Fotogramas 1 y 2 de la escena en que Gimena asiste a Rodrigo lanzándole su espada

En estos fotogramas 3 y 4 Gimena intenta engañar a Yusuf danzando sensualmente para, luego, golpearlo.

Fotograma 5: Yusuf le muestra la defensa mora Ben Yusuf

Fotograma 6: Gimena intentadetener a

Fotograma 7: Gimena cabalga junto con los protagonistas masculinos

Tomamos la escritura del nombre de la esposa de Rodrigo de acuerdo con la edición de Ian Michael del *Poema de Mio Cid* de Editorial Castalia. No obstante, la edición de la obra realizada por Leonardo Funes para la Editorial Colihue escribe dicho nombre con J (Jimena) y en las entrevistas realizadas a los creadores del filme nombran a “Gimena”. Como trabajaremos con la película, nos inclinaremos por utilizar la escritura del nombre con la consonante G.

ⁱⁱ Serie televisiva (1995-2001) coproducida por Nueva Zelanda y Estados Unidos, cuya protagonista es una princesa (históricamente inexistente) que lucha contra las injusticias en los tiempos de la Grecia Antigua.

ⁱⁱⁱ José Antonio Guillermo Divito (16 de julio de 1914 - 5 de julio de 1969) fue un dibujante, humorista, caricaturista, historietista y editor que, a través de sus ilustraciones e historietas, cambió el pulso del humor gráfico argentino en las décadas de 1940 a 1960. Fue el fundador y director de la famosa revista *Rico Tipo*. Sobre el tema de la incidencia de la animación japonesa en el diseño de los cuerpos de los personajes de las producciones animadas americanas, cfr. “Introducción al animé” de Dietris Aguilar en *La aventura textual*.

^{iv} Entrevista realizada por la página virtual “Aula” del diario *El mundo* [en línea] <http://aula2.el-mundo.es/aula/noticia.php/2004/02/27/aula1077817708.html> [Fecha de consulta: 8 de junio de 2012]

^v Rianzares, Esteve, “El Cid, la leyenda”, crítica para la revista digital Fotograma.es [en línea] <http://www.fotogramas.es/Peliculas/El-Cid-la-leyenda/Critica> [Fecha de la última consulta: 8 de junio de 2012]

^{vi} González Herrera, A. en el weblog Sombras de Luna de la publicación digital mi+d [en línea] http://www.madrimasd.org/blogs/imagen_cine_comunicacion_audiovisual/2012/04/20/125980 [Fecha de consulta: 8 de junio de 2012]