

Detectus, detegere: representaciones en el cine

Detectus, detegere: representations in the cinema

José Antonio Morales Carbajal ¹

¹ Universidad La Salle Bajío, Facultad de Comunicación y Mercadotecnia. León, México;

Autor de correspondencia: antonio.moralesca@gmail.com

Recepción: 15-10-2024 / Aceptación: 19-10-2024 / Publicación: 28-10-2024

Resumen

En este ensayo, la representación del detective en el cine, se aborda desde una perspectiva semiótica, donde las imágenes actúan como signos que reflejan la cultura de la época. Los detectives analizados comparten una motivación común: la “comezón” de la duda sobre los hechos presentados. Los métodos y modos en que cada detective investiga son variados; todos utilizan habilidades, saberes y conocimientos adquiridos desde su formación profesional y experiencia sin embargo la tecnología es un denominador común como herramienta para resolver los enigmas. La investigación no es solo un deber profesional, sino también un imperativo ético que manifiesta la lucha contra la ignorancia y la injusticia. En conjunto, estos detectives representan un fenómeno cultural que trasciende las narrativas del crimen, enfocándose en las tensiones sociales y tecnológicas de su tiempo.

Palabras clave: detectives; investigar; cine; representación mediática; tecnología

Abstract

In this essay, the representation of the detective in cinema is approached from a semiotic perspective, where images act as signs that reflect the culture of the time. The detectives analyzed share a common motivation: the “itch” of doubt about the facts presented. The methods and ways in which each detective investigates are varied; they all use skills, knowledge and know-how acquired from their professional training and experience; however, technology is a common denominator as a tool to solve the enigmas. Investigation is not only a professional duty, but also an ethical imperative that manifests the fight against ignorance and injustice. Taken together, these detectives represent a cultural phenomenon that transcends crime narratives, focusing on the social and technological tensions of their time.

Keywords: detectives; research; film; media representation; technology.

1. Introducción

La representación del detective en el cine es un campo amplio y fértil para el análisis cultural y semiótico, donde cada personaje encarna no solo un arquetipo narrativo, sino también un conjunto de significados que reflejan las tensiones sociales y tecnológicas de su contexto. En ese sentido, es esencial abordar la figura del detective desde una perspectiva que trascienda la trama criminal, enfocándose en cómo estos personajes sirven como vehículos signícos para explorar cuestiones que tienen que ver con la verdad -conocimiento-, justicia y moralidad.

Debo confesar que me esforcé por seleccionar la muestra de películas ya que dejé fuera del estudio varias de mis favoritas: *Chinatown*, *Brick*, *Seven* y *Blade Runner*, que por cuestiones de tiempo y espacio no tenían cabida. Sin embargo, cada una de las películas analizadas en este ensayo tiene un elemento representativo para mí, ya sea que algunas de las películas las vi en mi época universitaria por medio de las materias de Teorías de la Comunicación y Semiótica (*el nombre de la rosa*), otras forman parte de mi infancia (*Chabelo y Pepito detectives*) y algunas más por gusto propio del género detectivesco (*el silencio de los inocentes* y *el coleccionista de huesos*).

A través de personajes emblemáticos como Sherlock Holmes, Guillermo de Bas-kerville, Chabelo y Pepito, Clarice Starling y Lincoln Rhyme se observa cómo sus motivaciones para investigar están intrínsecamente ligadas a sus contextos históricos y personales. Por lo tanto, el análisis de sus métodos y objetivos permite una comprensión más enriquecedora sobre

cómo el cine refleja y critica las dinámicas del poder, la ideología y la cultura de cada época.

Este trabajo tiene como propósito desglosar las características distintivas de estos detectives a través de tres ejes: qué investigan, cómo investigan y para qué investigan, ofreciendo así un marco comprensivo para entender su relevancia en el imaginario colectivo contemporáneo

2. Detectar-investigar: (re)presentaciones en el cine

Hemos de abordar, en primera instancia, el concepto de la representación mediática desde una visión más semiótica y no desde la perspectiva psicológica (incluso psicoanalítica de Moscovici, quien refiere más al fenómeno de la representación social-colectiva). Me interesa estudiar y entender la representación en el cine, donde las imágenes visuales funcionan como signos que median significados. Es decir, cómo las significaciones son representaciones del reflejo de la cultura masificada (Martín-Barbero, 1991) y “de todo aquello que los medios vehiculizan” (Orozco, 2002).

Ahora creo que es pertinente hablar sobre la figura clave de este trabajo: el detective. La Wikipedia menciona que el término detective “...significa detectar un hecho, descubrir, revelar, investigar, desenmascarar o aclarar circunstancias, así como personas con ellas involucradas” (2024). Etimológicamente, la palabra detective proviene del término latín *detectus*, y este a su vez, del verbo *dete-gere*, que se compone de dos partes: *de* (quitar) y *tegere* (cubrir), lo cual nos lleva

al significado “quitar la cubierta”. En la definición previa se menciona la palabra investigar; el detective investiga, “indaga para descubrir algo” (RAE, 2024) y es así que en la indagación se intenta averiguar algo por medio de preguntas. El filósofo Darin McNabb nos explica que “una indagación se inicia cuando empezamos a experimentar una duda sobre algo, cuando el sistema particular de creencias que tengamos no concuerda con nuestras expectativas sobre el mundo” (2018).

Los detectives que analizo comparten varias características; sin embargo, lo que deseo resaltar es que su principal motivación para investigar surge de la duda respecto a los hechos presentados. Guillermo de Baskerville, Sherlock Holmes, Chabelo y Pepito, Clarice Starling y Lincoln Rhyme tienen en común eso, hay algo (en su mente) que no cuadra con la realidad representada.

A través del análisis de las películas: *El nombre de la rosa* (IMDb, 1986), *Sherlock Holmes* (IMDb, 2009), *Chabelo y Pepito detectives* (IMDb, 1974), *El silencio de los inocentes* (IMDb, 1991) y *el coleccionista de huesos* (IMDb, 1999) podremos dar cuenta de la evolución histórica en la representación de la figura del detective y el vínculo indisoluble (no es queja) entre el quehacer investigativo y la tecnología.

He dividido el análisis en tres secciones, las cuales se articulan a partir de tres preguntas: ¿Qué (*investigan*)? Es decir, ¿acerca de qué indagan los detectives? ¿Cómo (*investigan*)? ¿Qué métodos y tecnologías utilizan como herramientas? y, por último, ¿Para qué (*investigan*)? ¿cuál es el sentido y motivo de sus indagaciones?

¿Qué investigan?

En la película de Jean-Jacques Annaud, *El nombre de la rosa*, adaptación del texto del semiólogo, medievalista y escritor Umberto Eco, el personaje de Guillermo de Baskerville y su joven e inexperto ayudante, Adso de Melk, viajan a una abadía al norte de la entonces Italia del año 1327 para reunirse con otras órdenes religiosas (benedictinos, dominicos y franciscanos) y además con los emisarios y representantes del Papa Juan XXII, con la finalidad de discutir algunos asuntos teológicos de importancia para la Iglesia Católica, específicamente, el concepto de la pobreza apostólica propuesta por la orden de los franciscanos. Sin embargo, el desarrollo del concilio se ve perturbado por múltiples muertes dentro de la abadía, las cuales están rodeadas de circunstancias “misteriosas” y “sobrenaturales”, siendo el Abad quien encomienda a Guillermo investigar dichas muertes. Y es aquí donde llegamos al punto del surgimiento de la duda en la mente de Guillermo, quien comprueba y demuestra, a través de la perspectiva científica, que los distintos signos que observa en la escena del crimen no son causados por fuerzas sobrenaturales ni producto de pactos demoniacos sino por fuerzas e intereses humanos que operan desde el interior de la abadía.

Resulta sumamente interesante, que los obstáculos que encuentran Guillermo y Adso en su labor detectivesca (no se les permitía el acceso a la biblioteca de la Abadía que representa el conocimiento), representan la tensión existente de la época entre los paradigmas medieval y modernista. La ideología dogmática y

conservadora es representada por el monje más anciano de la abadía, Jorge de Burgos, quien tiene una visión apocalíptica¹ sobre el conocimiento o el saber y además, es quien se opone a las ideas “progresistas” de Guillermo de Baskerville.

En el filme de Guy Ritchie, el médico de profesión y detective privado, Sherlock Holmes es contratado por la policía londinense, Scotland Yard, para investigar una serie de asesinatos perpetrados por Lord Blackwood, y con su detención y ejecución evitar que siga propagándose el caos y el terror entre los habitantes de Londres de mediados del siglo XIX. Holmes aparece no solo como un detective con un agudísimo sentido deductivo. A través de la observación de “insignificantes” detalles (signos indiciales), como una mancha de tiza en la solapa de un hombre misterioso, Holmes llega a la conclusión de que tal individuo es un profesor. Además, el detective posee conocimientos en química, ciencias forenses, psicología, así como habilidades extraordinarias en la lucha y boxeo.

Son sus habilidades y saberes los que llevan a Sherlock Holmes y a su socio el Doctor John Watson (ex militar y médico) a descubrir que las causas de las muertes alrededor de Lord Blackwood no tienen relación con rituales profanos y ocultistas de saberes herméticos, sino más bien están determinadas por una conspiración política de escala internacional.

En *Chabelo y Pepito detectives*, un filme infantil dirigido por José Estrada, el contexto son los años 70's en la Ciudad de México. Chabelo y su primo Pepito, dos niños de un hogar promedio en el país,

son reclutados (irresponsablemente) como Miembros de Especiales de la Brigada de Investigación para averiguar la desaparición de varios niños que son secuestrados por una banda de criminales extraterrestres con apariencia de jovencitos con cabellos rubios, ojos azules y uniformes tipo overol en color azul, quienes se alimentan de la energía mental de los niños, hipnotizándolos con juguetes electrónicos (un guiño a la sociedad tecnologizada) y sometiéndolos a su voluntad con fines delincuenciales. En esta película mexicana, la policía encomienda a Chabelo y Pepito la labor de descifrar las súbitas y masivas desapariciones de otros niños. Es mediante la acción como resuelven las piezas del rompecabezas delictivo, es decir, en contubernio con la policía, Chabelo y Pepito llevan a cabo varios robos para “hacerse notar” y así de esta manera son reclutados por la misteriosa organización, permitiéndoles conocer desde adentro el *modus operandi* y la estructura de la misma.

Ahora es el turno de una mujer, la agente del FBI Clarice Starling en *El silencio de los inocentes*, es la representación de una joven, a quien el doctor Hannibal Lecter estigmatiza como “white trash” por su origen marginal de un entorno rural del estado de West Virginia en Estados Unidos. La historia sucede a finales de la década de los 80's e inicio de los 90's, cuando un asesino en serie llamado Buffalo Bill secuestra, con fines siniestros, a jóvenes mujeres con ciertas características físicas particulares. Starling es asignada por el director del departamento de Ciencias del Comportamiento del FBI, Jack Crawford para investigar los casos con la ayuda del brillante psiquiatra Hannibal Lecter, quien

¹ El concepto de apocalíptico es utilizado por Umberto Eco para referirse a la visión elitista de los grupos hegemónicos contraria a la cultura popular y sus distintas manifestaciones.

se encuentra recluido en un manicomio por cometer múltiples asesinatos.

El personaje de Clarice Starling representa la resiliencia del ser humano en un entorno precario, marcado por el asesinato de su padre, un oficial de policía y la ausencia de su madre, quien la dejó al cuidado de sus parientes. Resulta también interesante que la película muestra las dificultades que Clarice enfrenta ante el constante rechazo de la visión machista de las instituciones y de sus compañeros de la academia de Quantico. Sin embargo, Clarice sale adelante debido a su capacidad de análisis, inteligencia (sobresaliente en su grupo) y sobre todo valiente. Jack Crawford recuerda cómo Clarice, durante sus años de estudiante, *“lo acribilló con preguntas...”*.

Es momento de hablar de la película *El coleccionista de huesos*, donde el personaje principal es un criminólogo de nombre Lincoln Rhyme, quien trabaja como detective en la ciudad de New York y al investigar una escena del crimen sufre un terrible y aparatoso accidente que lo deja tetrapléjico. Sin embargo, esto no impedirá que Rhyme trabaje como detective-consultor para la policía y junto a su asistente, Amelia Donaghy, investiguen las pistas (signos símbolos) que el asesino serial va dejando de manera deliberada en cada una de las escenas del crimen. La condición de parálisis del cuello para abajo de Rhyme (solo su dedo índice de la mano izquierda funciona correctamente) convierte a su asistente Donaghy en una extensión de su cuerpo inmovilizado. Este hecho lo trataré más adelante cuando hablemos sobre los modos de investigar (métodos y tecnologías).

Ciertamente, Lincoln Rhyme tiene una capacidad de análisis de la información sorprendente y lo podemos observar en el filme cuando sus compañeros policías aducen a la amplia experiencia y vasta producción científica de textos forenses (canónicos) escritos por el mismo Rhyme. Las increíbles habilidades cognitivas-deductivas del detective las podemos observar en la escena donde después del terrible accidente que lo sumió en un coma profundo, inmediatamente al recuperar la conciencia y notar su condición de discapacidad en la cama del hospital, Rhyme domina la sensación de ansiedad que lo abruma y comienza a recolectar datos de su entorno, dándose cuenta que está conectado a una serie de aparatos y dispositivos médicos que monitorean su deplorable estado de salud.

¿Cómo investigan?

*... es un gran error teorizar antes de tener
datos.*

*Se deforman los hechos para encajarlos en
las teorías,
en vez de las teorías en los hechos.
Sherlock Holmes*

En esta sección analizo los modos de investigar de los detectives. La pregunta que funciona como eje articulador es ¿qué métodos utilizan los detectives para indagar? Pero, además como veremos, explico el vínculo entre el proceso de investigación y la tecnología como herramienta para la obtención de datos en el esclarecimiento de las problemáticas circunstancias.

Comienzo con la premisa de que la formación profesional, así como las habilidades y saberes adquiridos, influyen

significativamente en los enfoques de investigación de cada uno de los personajes estudiados. Esta relación se manifiesta en diversas formas, desde la metodología empleada hasta la interpretación de los resultados obtenidos.

En el caso de Sherlock Holmes su formación científica lo lleva a la observación minuciosa y detallada de la escena del crimen, analizando detalles, aparentemente para los demás, insignificantes. Una vez que ha recolectado las evidencias (signos indiciales y simbólicos) Holmes utiliza su poderosa capacidad deductiva y razonamiento lógico para generar las conclusiones y resolver el enigma de los crímenes cometidos por Blackwood. De igual manera, podemos ver a Holmes utilizando distintos artilugios tecnológicos que van desde una lupa con aumento hasta un kit básico de química para realizar un análisis forense. Holmes, Chabelo y Pepito tienen en común el uso del disfraz como estrategia para aproximarse o infiltrarse en sus investigaciones. Holmes utiliza pelucas, sombreros, prótesis faciales y ropajes que lo hacen camuflarse con el entorno. Chabelo y Pepito se disfrazaron con ropajes de “niños marginales” para infiltrarse en la organización delictiva.

El caso de Guillermo de Baskerville es interesante porque representa a un sacerdote de la orden de los franciscanos con formación filosófica y teológica, influenciado fuertemente por el pensamiento y contexto del medioevo europeo pero que su capacidad crítica lo pone en oposición a las ideas tradicionales de la época. De hecho, la figura de Guillermo es una referencia al filósofo nominalista Guillermo

de Ockam, con quien comparte la característica de pertenecer a la orden franciscana y, además, ambos confrontaron la irracionalidad del pensamiento dogmático y supersticioso de la Edad Media. Es así que fray Guillermo también utiliza la observación y lógica para deducir hechos a partir de (signos) indicios, de la misma manera que Holmes, para conectar detalles en la investigación que lo llevan a descubrir (*detegere*) las motivaciones -filosóficas y políticas- detrás de los asesinatos en la abadía. Los lentes que utiliza Guillermo para observar los detalles de los manuscritos de la biblioteca son un símbolo manifiesto de los avances tecnológicos y del progreso científico contrastando con las expresiones de sorpresa y animadversión por parte de los monjes de la abadía, quienes consideran a esos artilugios como diabólicos.

Ahora es el turno de Clarice Starling y Lincoln Rhyme, ambos detectives utilizan el análisis psicológico para escudriñar en el pensamiento de los criminales. Tanto Starling como Rhyme tienen en común la formación académica: psicología y criminología. Clarice es una novata de la academia del FBI que se especializó en perfilar criminales y Lincoln es un veterano experto en medicina forense, ambos utilizan la tecnología como un instrumento de apoyo para sus investigaciones. Starling, por ejemplo, utiliza los vastos recursos hemerográficos y de otras fuentes de información del FBI, pero sobre todo es resaltable el uso de las entrevistas a profundidad con el doctor Lecter para la obtención de datos que lleven al arresto del asesino Buffalo Bill. Por su parte, Rhyme, dada su condición de parálisis corporal, utiliza una (súper)

Figura 1. Convocatoria para colaborar en Estudio para la Vivienda Deshabitada en León, 2020 Facultad de Arquitectura | Universidad La Salle Bajío.

Figure 1. Call to collaborate in the Study for Uninhabited Housing in León, 2020 Faculty of Architecture | La Salle Bajío University

computadora que opera con el dedo índice de la mano izquierda y su voz. La película *el coleccionista de huesos* se estrenó en 1999 y es aquí donde veo otro signo remarcable del fin del siglo XX: la mediatización del trabajo y la “fiebre” del internet. La investigación que lleva a cabo Rhyme, básicamente consiste en navegar por internet para buscar datos o pistas de los lugares donde se cometieron los crímenes por el asesino serial. En la misma computadora, Rhyme, con la ayuda de un software de reconocimiento de voz, gira instrucciones verbales para editar las imágenes que son evidencia recolectada por su asistente Amelia Donaghy, demostrando la tecnologización de la labor investigativa.

Los modos de investigar de cada uno de los detectives tienen que ver con las habilidades y saberes adquiridos por su formación profesional y la utilización de tecnología como una herramienta esencial. Dichos métodos fusionan la capacidad de observar los detalles, el trabajo intelectual y las prótesis tecnológicas como para “quitar el velo de la ignorancia” sobre los hechos reales.

¿Para qué investigan?

Los detectives que analizo indagan sobre crímenes con propósitos y motivaciones diversas. Lo que los incentiva a investigar no es el dinero, ni la fama, es casi un deber *kantiano*, un descubrimiento de la verdad detrás de obtusas creencias e ineficaces instituciones.

Podemos identificar que la motivación de los detectives representados en los filmes tiene como denominador común el des-

cubrimiento de las circunstancias verdaderas detrás de los crímenes. Guillermo de Baskerville, Sherlock Holmes, Clarice Starling y Lincoln Rhyme aplican su voluntad con determinación para encontrar y demostrar la causa de los asesinatos y sobre todo identificar al perpetrador de los mismos, por otro lado, Chabelo y Pepito al igual que los otros detectives buscan la justicia, es decir que los criminales rindan cuentas ante la justicia y paguen por los crímenes cometidos.

En el caso de Guillermo de Baskerville, durante la investigación en la abadía, es acusado de hereje tras desafiar los poderes eclesiásticos encarnados por el monje Jorge de Burgos, quien “ve” (es ciego) con recelo el carácter impetuoso e irreverente del monje franciscano, incluso, hay un debate que los confronta cuando Burgos argumenta que la risa es un instrumento del diablo que puede llevar a los seres humanos a caer en pensamientos herejes, a lo cual Guillermo justifica que la risa es mencionada en los textos sagrados como un gesto de burla hacia los infieles. La duda en la mente de Guillermo se presenta por la insatisfacción ante las circunstancias y las narrativas de los monjes en la abadía. Debe conocer la verdad.

Para Clarice Starling y Lincoln Rhyme alcanzar y conocer la verdad detrás de la serie de asesinatos tiene que ver con su trabajo. Ambos son detectives y su deber es descubrir al asesino que ha hecho sufrir a muchas personas y sus familias. Existe otro motivo que lleva a Starling hasta las consecuencias finales: el asesinato de su padre a manos de un ladrón la dejó profundamente marcada psicológicamente desde la infancia y eso la llevó a

unirse al FBI como una cuestión personal para buscar justicia y redención. Rhyme opera más desde el sentido de la responsabilidad y revancha.

La búsqueda de la verdad se convierte en un imperativo ético que trasciende el interés personal, reflejando la lucha contra la ignorancia y la injusticia.

3. Conclusiones

Las representaciones del detective en el cine son un fenómeno que trasciende las narrativas de los crímenes, se convierten en un signo (simbólico) que media las tensiones culturales, sociales y tecnológicas de cada época. A través del análisis de personajes como Guillermo de Baskerville, Sherlock Holmes, Chabelo y Pepito, Clarice Starling y Lincoln Rhyme se puede observar cómo la figura del detective se ha adaptado a los cambios en la percepción social de la justicia, el conocimiento y la verdad. Estos personajes, a pesar de sus diferencias, comparten una motivación común: la búsqueda incesante de la verdad detrás de los misterios que enfrentan.

La indagación -a partir de la duda- es lo que impulsa a Guillermo a descubrir las razones de los asesinatos en la abadía, pero no solo enfrenta el misterio de las muertes, sino que también desafía las creencias dogmáticas de su tiempo. Su enfoque científico y filosófico le permite cuestionar las narrativas establecidas por las instituciones religiosas y buscar respuestas en un contexto donde el conocimiento progresista es visto con recelo. En este sentido, su papel no solo es el de

un sacerdote investigador, sino también el de un crítico social que pone en jaque las estructuras de poder eclesiásticas.

Por otro lado, Sherlock Holmes representa el ideal del detective moderno (sociedad industrializada de mediados del siglo XIX), un personaje que combina habilidades deductivas con un saber enciclopédico. Su capacidad para observar nimios detalles lo convierte en un digno representante del método científico aplicado a la criminología. Se establece un vínculo entre la investigación criminal y el avance tecnológico, reflejando como la ciencia y la razón pueden ser herramientas poderosas en la búsqueda de justicia.

Clarice Starling y Lincoln Rhyme aportan una dimensión extra al análisis del detective contemporáneo. Ambos personajes utilizan su formación académica en psicología y criminología para escudriñar en la mente de los criminales y entender las motivaciones detrás de los asesinatos. La lucha personal de Starling contra las instituciones machistas y su búsqueda de justicia se entrelazan con su deber profesional, lo que añade una carga emocional a sus investigaciones. En el caso de Rhyme, su condición física limitada no impide su capacidad para analizar y deducir, al contrario, resalta la importancia de la tecnología como extensión de sus habilidades intelectuales.

La evolución del detective en el cine también refleja cambios más profundos en la sociedad. Desde los dilemas morales presentados en el nombre de la rosa hasta las complejas dinámicas psicológicas exploradas en el silencio de los inocentes, cada representación ofrece una crítica a

las instituciones y a las creencias de la época. Estos personajes no solo resuelven crímenes, son agentes de cambio que desafían las narrativas dominantes y abogan por una comprensión más profunda de la naturaleza humana y sobre todo la justicia se convierte en un imperativo ético y moral.

Finalmente, el análisis de la figura del detective en el cine nos revela una intersección entre narrativa, cultura y tecnología. Estos personajes son el reflejo del ser humano por comprender y dar sentido a lo inexplicable convirtiéndose en un símbolo trascendente de la búsqueda de justicia y conocimiento.

4. Información del autor

José Antonio Morales Carbajal ¹

 0000-0002-2504-9877

5. Referencias

- Detective (investigador). (2024). En Wikipedia. [https://es.wikipedia.org/wiki/Detective_\(investigador\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Detective_(investigador))
- Martín-Barbero, J. (1991). Medios y mediaciones. Comunicación, cultura y poder. Alianza
- McNabb, D. (2018). Hombre, signo y cosmos. La filosofía de Charles S. Peirce. Fondo de Cultura Económica.
- Orozco, G. (2002). Travesías de la recepción en América Latina. En G. Orozco (Coord.). Recepción y mediaciones. Casos de investigación en América Latina (pp. 15-23). Grupo Editorial Norma.
- Tablante, L. (2011). Representaciones sociales, medios y representaciones mediáticas. Temas De Comunicación, (12), 117-167. <https://doi.org/10.62876/tc.v0i12.256>