

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

Avengers

Esteban: Inspiradas en los cómics de Marvel, “Los vengadores” o los “Avengers”, han resurgido de manera sorprendente en el siglo XXI. El cine y toda la industria del entretenimiento han capturado a una nueva generación, y la pregunta es qué ocurre con esta tira cómica de hace ya un buen tiempo atrás, cuyos creadores están viejitos o ya falleciendo alguno de ellos. ¿Es solamente un producto del marketing o hay algo más? Ezequiel, te invito a conversar de esto que parece que es un fenómeno más allá de puramente el uso de un producto comercial.

Ezequiel: Yo creo que nunca habíamos visto en el cine una franquicia de las dimensiones que tiene hoy la franquicia Marvel, con tal cantidad de películas entrelazadas y donde una película va dando pie a la siguiente y parece que están generando un universo cinematográfico expandido, cada vez más grande y que parece que nunca va a tener fin. Protagonizado por superhéroes además, que forman parte icónica de lo que es nuestra cultura más popular desde 1938 (cuando surge el primer superhéroe) hasta el momento, que están a poquito de cumplir 100 años con nosotros y se transformaron en un ícono cultural digno de ser analizado. Vos recién decías algo importante, Esteban: ¿esto es marketing o hay algo atrás? Y yo creo que por supuesto que hay un trabajo de marketing increíble detrás de todo esto y es absolutamente innegable. Pero por otro lado, cuando algo pega de la forma en la que está pegando esto, uno también tiene que pensar que hay algo más detrás. Que hay algo que está hablando directamente a ciertas necesidades que tenemos, que van más allá del mero entretenimiento. Creo además, que crean una identificación muy grande en los más jóvenes. Son películas vistosas con particularidades que tiene la franquicia Marvel desde mi punto de vista, y creo yo desde un punto de vista estrictamente visual, es que suelen ser muy coloridas. Cuando uno ve la película en la pantalla el color es protagonista, a diferencia de DC que no ha tenido éxito (que es la otra gran editorial de cómics de superhéroes de Estados Unidos y productora de fenómenos cinematográficos). No logran lo mismo porque tienen tal vez personajes más oscuros y los directores de alguna manera toman un perfil gráfico distinto. Ir a ver una película de Marvel al cine es ir a ver una especie de fiesta porque es volver a la infancia y encontrarse estos personajes con sus trajes brillantes, enfrentándose unos a otros, destrozando generalmente la ciudad de Nueva York o alguna ciudad centro europea. La verdad que es un espectáculo muy impresionante, y el avance de la tecnología permite cosas que son impresionantes, impensadas en otro momento. Nosotros nos criamos viendo las primeras películas de Superman, donde los efectos eran tan precarios que uno los ve ahora y le causan risa. Yo que veo estas películas pienso que tal vez en 30 años sintamos lo mismo y digamos “esto no tiene nada de impresionante hoy”. Pero la verdad que logran un grado, no se si de realismo porque no me parecen realistas, pero me parecen dinámicas. Lograron trasladar el espíritu del cómic. El cómic en Estados Unidos tiene muchos fanáticos, es una industria muy grande, independientemente del cine.

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

Esteban: Hay gente que se dedica exclusivamente al cómic.

Ezequiel: Y hay muchas tiendas especializadas en venta de este tipo de material, como también hay en Latinoamérica. Pero por supuesto el mercado norteamericano es un mercado de más de 300 millones de personas; es decir, tiene muchísima más cabida todo esto. Pero además han logrado un producto que refleja su idiosincrasia, por eso el superhéroe es tan cercano al corazón del norteamericano. Es una peculiaridad que hemos mencionado en otros programas: los superhéroes se dan fundamentalmente en Estados Unidos, son un fenómeno propiamente norteamericano. Uno dice: "¿por qué no se manifiestan en otros lados?". Por supuesto que hay personajes que han surgido en otros países. Argentina tiene sus superhéroes también (lo digo porque soy argentino y conozco un poco lo que pasa en historietas en mi país). Pero nunca han tenido el despliegue ni la llegada que tienen estos personajes, ni definitivamente esa complejidad que tienen en las historias que es también una cuestión de marketing, que está muy bien reproducida en estas películas. Uno siente que tiene que ir a ver las películas anteriores para poder entender esta, y eso implica que tengo que consumir; y el cómic americano está formado bajo el mismo principio. Una historia continúa en otra y se van entrecruzando, y eso hace que si yo quiero entender la historia de un personaje, tengo que leer la historia de otro personaje y por ende tengo que ir a comprarme mi *comic book*, mi revista, para continuar leyendo la historia. Yo creo que uno de los errores que se puede cometer frente a esto es subestimarlos y decir "son películas de superhéroes solamente" y dejarlo ahí. Pero definitivamente hay algo detrás de cada personaje que es interesante.

Esteban: Es un arquetipo que intenta dibujar el creador para demostrar algo que está latente.

Ezequiel: Exactamente, el personaje de Iron Man es una justificación, por ejemplo, de la industria armamentística, porque es una persona que tiene una empresa que se dedica a generar y vender armas para todo el mundo. Descubre que esto es un error y genera un arma superior a todo esto, y descubre que si él utiliza el arma con criterio, entonces esa arma es buena o positiva. Básicamente ese es el planteo y ahí tenemos un perfil que tiene cualquier gran potencia. No mencionemos solo a Estados Unidos; cualquier superpotencia tiene que justificar su desarrollo armamentístico. El más fascinante de todos quizá sea Hulk, que tiene dos personalidades absolutamente contrapuestas: por un lado, es un científico brillante, y luego cuando no puede dominar su ira se transforma en este ser que a medida que se hace más grande y más fuerte, va perdiendo la racionalidad, la capacidad de pensar.

Esteban: En una misma persona esas dos caras.

Ezequiel: Exacto. Y allí tenemos el ser impulsivo. A veces uno piensa "cómo puede ser que tal persona sea tan inteligente y se baje del auto a pelear cuando se comete una

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

infracción de tránsito”.

Esteban: O va al estadio de saco y corbata, y termina violentamente con otro hincha.

Ezequiel: Y ese es el patrón que está inspirado en “Jekyll and Hyde” de Stevenson, un libro anterior. También tiene elementos de Frankenstein: Hulk al principio no era verde, era gris, un color que lo vincula más con Frankenstein, así como la forma de la cabeza que es muy similar. La mayoría de estos personajes fueron creados por Stan Lee, que es la mente creadora que suele aparecer haciendo cameos, pequeñas apariciones en algunas de las películas. Es un hombre ya mayor, de origen judío (cosa que hemos dicho varias veces cuando hablamos de este tema en el programa), algo que no es menor ya que la influencia judeocristiana atraviesa el concepto de superhéroe. Esto no quiere decir que sea representativo de la ideología o de la forma de pensar judeocristiana; quiere decir que de alguna manera hay una semilla vinculada con eso, con la vulnerabilidad, son todos héroes que tienen un aspecto vulnerable.

Esteban: Tienen un talón de Aquiles, digamos.

Ezequiel: Sí. Tal vez el único que no tiene eso es Capitán América, el representante del espíritu norteamericano al cien por ciento, no lo pueden haber sacado de otro lado. Al margen de eso, Iron Man tiene una saga muy importante dentro de su universo a nivel historieta, que se conoce como “El demonio en la botella”. Esta es la historia de alcoholismo de Tony Stark, cosa que aparece también en las películas. Tenemos toda una historia vinculada con cómo llega un momento en que ese hombre siente un vacío en su vida y empieza a hacer cosas. Esta historia fue una ruptura dentro del cómic de superhéroes, porque marcó ciertos temas adultos. Hay también historias vinculadas con las adicciones, con el racismo, y otros conceptos que van apareciendo en las historias de superhéroes. Particularmente “Los vengadores” son un grupo superheroico. No es el primer grupo, porque Marvel ya tenía “Los cuatro fantásticos”, y “X-Men”, que de allí se desprenden muchos otros grupos de mutantes. La franquicia de los “X-Men” todavía no ha ingresado dentro de esta gran franquicia de Marvel, a pesar de que tiene gran cantidad de películas. Ha transitado de forma paralela. Es la historia de un mundo donde algunos seres humanos empiezan a mutar, a tener características particulares, y eso empieza a hablar del distinto, del diferente (desde ese punto de vista hay material interesante allí). Ahora, “Los vengadores” es otra cosa, es los mejores héroes del universo Marvel todos juntos en “el equipo de los sueños de los superhéroes”. Ir a ver la película de los “Avengers” es lo más emocionante que hay para el fanático de los superhéroes, porque ahí son todos “jugadores” de primera línea.

Esteban: Hacemos una pausa en la conversación con Ezequiel. Estamos mirando este fenómeno social, cultural, de los “Avengers” o “Los vengadores” que se ha revitalizado en este siglo XXI, y las nuevas generaciones lo están abrazando

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

tanto como lo hicieron sus padres y hasta sus abuelos en el pasado.

PAUSA

Esteban: El universo de los "Avengers" ("Los vengadores" en nuestro idioma) ha marcado la reunión de los mejores superhéroes, con las condiciones y poderes que mucha gente ha admirado y quisiera reproducir en su propia vida. ¿Con qué propósito, Ezequiel?

Ezequiel: Bueno, siempre tienen que enfrentar amenazas enormes, porque si vamos a juntar a los mejores, tienen que haber amenazas que estén a la altura. En cada una de las tres películas que hay hasta ahora (está por venir una cuarta) y también en "Guerra Civil" (que forma parte del universo de los grandes héroes de Marvel) siempre enfrentan amenazas distintas. Entonces ya sabemos que van a haber varias escenas de pelea donde peleen todos juntos. Sabemos también que van a haber enfrentamientos entre ellos; estos superhéroes no son exactamente iguales en su ideología ni en su forma de pensar. Ese es uno de los grandes logros de "Guerra Civil", que si bien no entra dentro de la serie de los "Avengers", está muy relacionada, y allí se propone el enfrentamiento entre dos de los personajes que componen el equipo. Eso también tiene que estar, genera el conflicto, "somos distintos", "pensamos diferente", "tenemos una manera distinta de interpretar lo que nos está pasando". Sin embargo, todas las películas siempre terminan con la unión de ellos, porque hay un objetivo común. Ahí hay una bajada de línea clara: podemos todos pensar distinto sobre muchas cosas, pero hay un punto en el que nos tenemos que poner de acuerdo. "Cuando las papas quemán" hay que dejar de lado las diferencias. Y de alguna manera estos son principios rectores para la sociedad. Estas películas que son tan consumidas, sobre todo en el ámbito del país que las produce, lo que están haciendo es marcar una tendencia de pensamiento. A veces decimos "son solo películas de superhéroes"; pero es mucho más que eso. El relato, antes la literatura, el cine, van marcando formas de pensar, estimulando a la sociedad a que piense o avance de una determinada manera.

Esteban: En este caso eso se ve en la unión que se produce a raíz de una amenaza que los perjudica a todos.

Ezequiel: Las amenazas son siempre lo más creativas posibles, vienen del espacio exterior, etc. Los "Avengers" generan la idea de unidad mundial: ellos son los representantes del mundo peleando contra una amenaza que no es solo hacia una región sino hacia todo el planeta. Esto es genial para la franquicia, porque pueden vender la película en cualquier lado, porque los Avengers nos están defendiendo a todos.

Esteban: Sin importar la raza, la cultura, el origen.

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

- Ezequiel:** No me estoy burlando de estos principios; me parecen válidos. Pero a veces es graciosa la forma en la que esos principios sirven también para generar el negocio cinematográfico. Eso me parece digno de ser analizado. Como decías, siempre hay una amenaza y el superhéroe surge para proteger. La necesidad de protección es permanente sobre todo en países de corte imperial. Cuanto más grande es un imperio, más falible es también. Estas estructuras, contrariamente a lo que podemos pensar, son más fáciles de hacer caer porque tienen más huecos, más rajaduras; porque al irse expandiendo empiezan también a debilitarse (el Imperio Romano es un gran ejemplo de esto).
- Esteban:** Tan grande estructura pierde capacidad de cohesión.
- Ezequiel:** Pierden esa capacidad de vinculación. A medida que se van desplegando empiezan a perder dominio y control. Desde mi punto de vista, la figura del superhéroe es clave para entender lo que significa el pensamiento de ciertos países imperiales, y de alguna manera también de nosotros, porque forma parte de nuestra sociedad global. Creo que el superhéroe surge para empezar a tapar esos agujeros que el sistema no puede tapar naturalmente. Una de las particularidades del superhéroe es que a él le está permitido todo, hasta torturar a una persona, porque tiene una ética superior, defiende algo que está más allá de la ley. Él siempre está más allá de la ley, y cuando la ley no funciona para resolver un problema, aparece el superhéroe, porque al estar por arriba él puede taponar todo lo que la ley no logró taponar. Ese concepto es fundamental para entender las dinámicas que se viven en el mundo hoy: "mientras podemos mantener la cosa con la democracia, lo hacemos".
- Esteban:** Con los controles legales institucionales apropiados.
- Ezequiel:** "Pero si llega el momento que tenemos que descartarlos, los vamos a descartar sin ningún tipo de problema". Nosotros muy ingenuamente pensamos "esta gente nos está protegiendo, lo que dice la ley se va a respetar permanentemente y no importa el contexto en el que se dé". Sin embargo, la ley es absolutamente relativa como todo lo que genera el hombre, y frente a determinados tipos de conflictos se descartan las normas y se genera todo tipo de abusos.
- Esteban:** Y se recurre a este tipo de mesías o superpoderosos que le asignamos casi el rol de superhéroes (como los Avengers) para venir a salvarnos.
- Ezequiel:** Absolutamente. Los latinoamericanos lo sabemos bien: frente a las crisis nosotros necesitamos caudillos, y el caudillo es un superhéroe que genera el mismo grado de fanatismo. A pesar de que no tiene superpoderes es más peligro, pero genera el mismo fanatismo porque necesitamos esa figura que nos proteja. ¿Sabés cuál es la figura que necesitamos en última instancia? Es la figura del padre, yo soy adulto pero necesito la figura del superadulto, de ese que está protegiéndome, y que no importa que tenga que contrariar todo lo que deba contrariar; lo importante es que me dé ese espacio de protección y s

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

eguridad.

Esteban: Es como la figura de un prócer, casi un padre espiritual para los pueblos y las culturas.

Ezequiel: Sí. No tengo nada contra el concepto de prócer (que me parece maravilloso), siempre y cuando entendamos que son personas que cometieron errores, que tenían sus limitaciones y que accionaron en función al tiempo en el que vivían. Ahora, cuando nosotros idealizamos a la persona que nos debe proteger, cometemos un gran error. Nosotros podemos defender una idea, pero cuando pasamos al plano de defender a una persona tenemos que tener mucho cuidado de estar defendiendo a la persona correcta. Muchas veces esto nos pasa, nos envuelve la idea, y pensamos que esa idea se encarna en una persona. Si te fijás, son todos conceptos relacionados directamente con el cristianismo: encarnación de ideas, protección, paternidad. Son todos conceptos muy usuales para nosotros los cristianos. La pregunta frente a todo esto es dónde buscamos nuestra protección. Yo soy argentino y creo que los argentinos hemos sido defraudados por todas las personas por las que pudimos ser defraudados, personas que debían protegernos desde lo que llamamos "Estado", que básicamente es darle a alguien el derecho para que tome determinadas decisiones que me protejan.

Esteban: El ente tras el pacto social que le asegura al individuo la convivencia en todos los ámbitos que se pueda.

Ezequiel: ¿Qué le pedimos nosotros al Estado, a la política? Que nos cuiden. Son nuestros superadultos. La pregunta es en quién confiamos, dónde ponemos nuestra confianza, y qué pasa cuando defraudan nuestra confianza en varias oportunidades. Si hay algo que nos amarga es sentirnos defraudados. Si hay algo que realmente nubla nuestra visión del mundo y de la vida es el hecho de sentir que la persona en la que deposité mi confianza para que me cuide, no lo está haciendo. Si una persona sufre una desilusión con su padre biológico, se producen heridas que quedan para toda la vida. Uno las puede cicatrizar, pero esa marca va a quedar porque el hecho de sentirnos defraudados por quien tiene que cuidarnos, forma una herida grande en la constitución de nuestra misma personalidad. Cuando uno piensa en Dios, piensa en esa persona que lo puede proteger más allá de las contingencias que tiene la vida cotidiana o que tiene nuestra eventual sociedad (eventual porque es una sociedad que cambia permanentemente). El Salmo 91 dice en su comienzo: "El que habita al abrigo del altísimo, morará bajo la sombra del omnipotente". Que Dios sea omnipotente no es decir que es un superhéroe; es decir básicamente "no cambia". Entonces los cristianos nos refugiamos bajo su sombra, y eso quiere decir que somos protegidos por el que nunca cambia (el concepto de sombra y de abrigo que aparece permanentemente en la Biblia es hermoso). El que nunca cambia es el que nunca va a defraudarnos. Si vamos a Habacuc, termina describiendo

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

situaciones muy complejas, de desprotección del pueblo, y dice: "Porque el Señor me da fuerzas, da a mis piernas la ligereza del siervo y me lleva a alturas donde estaré a salvo". La pregunta que podemos dejar es: ¿Quién nos protege? ¿Quién nos cuida? ¿Estamos seguros de que no nos va a defraudar? El cristianismo propone un padre que no defrauda, que nos va a acompañar siempre, que en las buenas y en las malas va a estar con nosotros. ¿Ponemos la fe en lo que nos rodea? Podemos elegir ponerla en el altísimo y vivir a su abrigo y poder llegar a lugares elevados donde vamos a poder tener una visión distinta del mundo (creo que a eso se refiere con "elevación"), y donde también vamos a estar a salvo. A pesar de todas las cosas que pasen a nuestro alrededor, vamos a seguir sintiendo que ocupamos un lugar especial en el corazón de un Dios que no cambia y que dispuso su corazón para estar siempre con nosotros.