

ISSN electrónico: 2172-9077

DOI: <https://doi.org/10.48047/fjc.27.01.02>

PRESENTACIÓN DEL MONOGRÁFICO: PANTALLAS SUPERHEROICAS: FIGURAS, FORMAS, POLÍTICAS

Superheroic screens: figures, forms, politics

Dra. Marta ÁLVAREZ

Profesora titular de la Université de Franche Comté, miembro del CRIT EA 3224, Francia

E-mail: marta.alvarez@univ-fcomte.fr

 <https://orcid.org/0000-0003-3162-5938>

Dr. Laureano MONTERO

Profesor titular de la Université de Bourgogne, miembro del TIL EA 4182

E-mail: laureano.montero@u-bourgogne.fr

 <https://orcid.org/0000-0002-3949-893X>

Fecha de recepción del artículo: 21/10/2023

Fecha de recepción del artículo: 16/10/2023

1. PRESENTACIÓN DEL MONOGRÁFICO

Los superhéroes no acaban de llegar, de alguna manera siempre han estado ahí, como bien nos recuerdan quienes han estudiado su evolución en la cultura popular y sus orígenes (Rogel, 2012; Mills, 2013; Rovira-Collado & Jerez-Martínez, 2021). Los cambios en nuestras sociedades los han transformado y la naturaleza transmedial intrínseca a la producción cultural ha llevado a estas figuras a las pantallas, grandes y pequeñas, y las ha convertido en pilares de un género audiovisual a cuya emergencia y consolidación hemos asistido en estas últimas décadas (Coogan, 2006; Gray & Kaklamanidou, 2011; García Escrivá, 2018). En efecto, el corpus de obras protagonizadas por figuras superheroicas es ya lo suficientemente significativo para ser considerado un género aparte y los códigos utilizados por esos filmes y series son lo suficientemente homogéneos y diversos a un tiempo, para garantizar fascinantes debates sobre sus contenidos y su categorización (McCausland & Salgado, 2016; McCausland, 2019). También ha cambiado, sin duda, el público de las narraciones superheroicas, al ritmo de su proliferación y diversificación. Ya no es necesario ir en busca de los superhéroes, nos los encontramos en cada marquesina, en anuncios publicitarios que los utilizan como argumento de venta para productos informáticos, bancarios, de belleza, de limpieza del hogar...; adornan nuestras camisetas y nuestras tazas de café. En el ámbito cinematográfico, los actores y actrices de prestigio siguen dando vida a ciertos personajes —y ello desde *Superman* (Richard Donner, 1978) —, pero hoy, además, los directores y equipos

de producción reivindican gestos autorales con el apoyo de los fans (O'Connell, 2021). Todo ello ha llamado la atención de otros públicos, de manera que, si siguen existiendo importantes comunidades de aficionados, los superhéroes han extendido su dominio hasta el público más cinéfilo y el universitario —*The Batman* (Matt Reeves, 2022) en la portada del número 775 de *Cahiers du cinéma* (2022), las tesis de doctorado sobre los superhéroes (Sánchez Román, 2016 y Gisbert Cantó, 2023, entre otras) son solo algunos ejemplos.

El dossier monográfico que hoy presentamos parte de esas constataciones y de una curiosidad científica desde las áreas de estudios fílmicos y de comunicación y afirma la necesidad de afianzar un campo de investigación todavía emergente. Si bien es cierto que la bibliografía se ha multiplicado estos últimos años, ello ha sucedido, sobre todo, en el ámbito anglófono, aunque no solo, como demuestran las referencias citadas hasta aquí y lo harán las incluidas en las páginas que siguen; pero no son todavía suficientes los trabajos existentes para dar cuenta de los cuestionamientos que suscita un corpus que ha crecido de manera exponencial en un breve periodo de tiempo.

Los artículos que componen este número analizan producciones de estas últimas dos décadas, aunque algunos vayan más atrás en el tiempo (Haïssat & Parizot, Galindo-Pérez, Fernández-Rodríguez & Romero-Rodríguez, Fan & Ávila-Muñoz)¹ para mejor poner en evidencia cómo las imágenes actuales se hacen eco de las inquietudes de su tiempo; de qué manera, al fin, seguir la evolución de las figuras superheroicas nos permite entender la evolución del *Zeitgeist* (Galindo-Pérez) del momento en el que fueron creadas. Insistir en la condición de reflexión sociopolítica contemporánea de unos filmes que se presentan a menudo como mero espectáculo evasivo ha interesado particularmente a los investigadores aquí reunidos, que han analizado en ese sentido las figuras superheroicas que pertenecen tanto al universo DC Comics —generando Batman un interés específico, junto a su némesis, el Joker (Galindo-Pérez, Fernández-Rodríguez & Romero-Rodríguez)— como al de Marvel (Antona-Jimeno, Gómez-García & Merinero-Sánchez; Donstrup & Rebollo-Bueno).

Podemos entender igualmente en ese sentido los que se centran en figuras femeninas (Haïssat & Parizot, Donstrup & Rebollo-Bueno, Fan & Ávila-Muñoz). La mera división genérica hace patente la consideración de las estructuras patriarcales que fundamentan las sociedades que crean a esos personajes; los análisis propuestos desvelan los códigos que las expresan y cómo, en algún caso, las producciones más contemporáneas llegan también a desafiarlas. Se analizan de ese modo las herramientas iconográficas utilizadas (Haïssat & Parizot) en las imágenes promocionales, que constituyen el primer contacto del espectador con los objetos audiovisuales, y se cuestiona el carácter feminista de filmes y series (Donstrup & Rebollo-Bueno, Fan & Ávila-Muñoz), aspecto que se combina en algún trabajo con la adaptación de contenidos a un nuevo contexto cultural (Fan & Ávila-Muñoz). Los análisis propuestos evidencian el carácter de pilar del género audiovisual que representa la figura del superhéroe, remitiendo a sus orígenes, que lo vinculan a figuras míticas, y a los límites siempre porosos entre héroes y superhéroes. Su evolución determina la del género, en el que se van modificando los valores al tiempo que la expresión. El superhéroe posclásico (Montañana-Velilla & Martín-Núñez) relativiza la polaridad superhéroe *versus* villano al subrayar sus propias vulnerabilidades, lo que viene a revelar concordancias con figuras antiheroicas pertenecientes a otros géneros cinematográficos, por no decir a otras concepciones del cine (Fernández-Rodríguez & Romero-Rodríguez). Más allá de esas

1 Las referencias incluidas sin año de publicación envían a los artículos de este monográfico.

ficciones, algún trabajo se centra en la transmisión de esos valores transmitidos por las figuras heroicas, fundamentales para la construcción identitaria de un público juvenil hiperconectado que crea comunidades de fans (Contreras-Pulido, Durán-Bonavila, Carbonell-Bernal & Lacasa) cuya atención se reparte con la concedida a otras figuras de las industrias culturales.

Nos devuelve el dossier monográfico a esas preguntas, cuando no formuladas, siempre latentes: ¿son los superhéroes únicamente estadounidenses? ¿Existen “verdaderos” superhéroes que no estén vinculados con las figuras más conocidas de DC Comics y Marvel? Los contenidos aquí propuestos, nos llevan a responder de forma negativa a la primera pregunta y a contestar afirmativamente a la segunda. En efecto, junto a las producciones procedentes de las grandes franquicias, han aparecido estos últimos años películas y series que, desde los mismos y desde otros contextos culturales, recrean figuras superheroicas. A ambiciosas parodias satíricas (*The Umbrella Academy*, Netflix, 2019-; *The Boys*, Prime Video, 2019-), se unen otras más modestas, que proponen superhéroes más cotidianos, en tono de comedia (*El vecino*, Netflix, 2019-2021; *Super-héros malgré lui*, Philippe Lacheau, 2022) o claramente crepuscular (*The Watchmen*, Zach Snyder, 2009; *Comment je suis devenu super-héros*, Douglas Attal, 2020). Contribuyen a la hibridación de un género que ya es más bien un macrogénero audiovisual, en el que se dan cita todos los existentes, de la pequeña y la gran pantalla: *teen movie* (*Spiderman: Homecoming*, Jon Watts, 2017; *Spiderman: Far from Home*, Jon Watts, 2021), cine social (*DC Titans*, HBO, 2018-2023), *thriller* y cine negro (*The Dark Knight*, Christopher Nolan, 2008; *Jessica Jones*, Netflix, 2015-2019; *Gotham*, Fox, 2014-2019; *The Batman*), *sitcom* (*El vecino*; *WandaVision*, Disney+, 2021; *Miss Marvel*, Disney+, 2022), musical (*The Umbrella Academy*, *The Boys*), etc. En todos estos ejemplos, incluso en aquellos en los que no están presentes, pesan esas figuras superheroicas tutelares que tienen en este dossier papel protagónico y cuya hegemonía cultural sigue siendo indiscutible; aunque hoy conozcamos ya sus debilidades, y nos hayamos decidido a contemplarlas en toda su complejidad, a ellas y a sus oponentes, convirtiéndolos no solo en modelos a seguir sino también en receptáculos de nuestros interrogantes, nuestros miedos e incluso de nuestras conductas más abyectas.

2. BIBLIOGRAFÍA

- Coogan, P. (2006). *The Secret Origin of a Genre*. MonkeyBrain Books.
- García-Escrivá, V. (2018). El auge del género de superhéroes y la nueva industria cinematográfica global. *Revista Mediterránea de Comunicación*, 9(1), 483-491. <https://www.doi.org/10.14198/MEDCOM2018.9.1.8>
- Gisbert Cantó, R. (2023). *Semiótica y adaptación. La representación de los superhéroes de DC en cómics y cine: el caso de Superman y Batman*. Tesis de doctorado, Universidad de Valencia.
- Gray, R.J. & Kaklamanidou B. (ed. 2011). *The 21st Century Superhero: Essays on gender, genre and globalization in film*. McFarland.
- McCausland E. G. (2019). Entrevista. El audiovisual superheroico. *Ética & Cine*, 9 (2), 73-76.
- McCausland, E. G., & Salgado, D. (2016). Debate en torno a las formas del audiovisual contemporáneo de superhéroes. *CuCo, Cuadernos De cómic*, 6, 93-118. <https://doi.org/10.37536/cuco.2016.6.1153>
- Mills, A. R. (2013). *American Theology, Superhero Comics, and Cinema. The Marvel of Stan Lee and the Revolution of a Genre*. Routledge.
- O’Connell, S. (2021). *Release the Snyder Cut: The Crazy True Story Behind the Fight That Saved Zack Snyder’s Justice League*. Rowman & Littlefield.
- Rogel, T. (2012). *Sociologie des super-héros*. Hermann.

- Rovira-Collado, J. & Jerez-Martínez (Coord., 2021). *Ficción fantástica, lectura multimodal y prosopografía. Cultura fan y superhéroes*. Marcial Pons.
- Sánchez Román, E. (2016). *Superhéroes en la pantalla de la guerra contra el terror. Un estudio semiótico-discursivo de las trilogías cinematográficas Iron Man y The Dark Knight*. Tesis de doctorado, Universidad de Barcelona.