

Cultura de masas (serializada): Análisis simbólico de la ficción

Mayte Donstrup (Coordinadora)
Sevilla, Egregius Ediciones, 2018
156 páginas

Reseña por Jorge Cejas Ordóñez

Cultura de masas (serializada): análisis simbólico de la ficción es un trabajo coordinado por Mayte Donstrup, con la presencia de Luis Iván Gómez Valdez, Inmaculada Mármol Martín, Sara Rebollo-Bueno, Javier Calvo, Héctor Oliva Cantín, Elena Capapé Poves, Jordi Montañana Velilla, María Romero Calmache, en orden de aparición. Cada uno de estos autores aporta su saber desde distintos ángulos al análisis, a través de los distintos capítulos que lo componen. Todos los capítulos se concentran en analizar el discurso presente en un producto audiovisual en especial.

Los productos audiovisuales, en especial las series de televisión, han tenido siempre un importante reflejo de la sociedad en la que se veían partícipes, un reflejo que afecta a las dos partes. En los últimos años hemos vivido una auténtica explosión en cuanto a cantidad y calidad de estos mismos productos, dando lugar a una enorme cantidad de discursos presentes en los mismos. Este monográfico reúne algunos de los ejemplos más interesantes, que en esta reseña detallaremos en el mismo orden de aparición.

El capítulo introductorio corre a manos de Mayte Donstrup, que aporta una detallada explicación de la necesidad de analizar los múltiples discursos presentes en las series de televisión, especialmente en las de mayor éxito, y de cómo influyen en la sociedad, hasta el punto de interactuar con ella, para después darnos una pequeña sinopsis de cada uno de los capítulos de la obra.

El primero de estos capítulos es obra del Doctor Luis Iván Gómez Valdez, que analiza la difícil personalidad de Rick Sánchez, uno de los protagonistas de la exitosa serie de animación *Rick y Morty*. Esta serie plasma de un modo inteligente y, por qué no decirlo, gamberro, muchos aspectos de la sociedad actual, retorciéndolos en un universo de ciencia ficción humorística. El texto enmarca a Rick dentro del hombre intuitivo de Schopenhauer, como un ente que basa todas sus acciones en sus propios deseos, en una búsqueda sin fin de entretenimiento para la mente más difícil de entretener del universo, un hombre pesimista que conoce perfectamente los mecanismos que rigen el mundo. Después, el autor compara la imagen de Rick con la filosofía de Nietzsche, y su visión tanto de la imagen del Sileno de Midas como del filósofo nihilista, dos arquetipos que casan perfectamente con la figura de Rick, que une ambas, algo realmente interesante en alguien que es capaz de explicar el universo, es decir, la Voluntad, como indica el autor (Pág. 24).

El capítulo segundo es obra de Inmaculada Mármol Martín, y se concentra en una de las series de ciencia ficción más celebradas de los últimos años, *Westworld*, y las ideas sobre los mitos que se representan en dicha serie. La autora disecciona las numerosas reminiscencias religiosas, especialmente basadas en los mitos judeocristianos, tales como la tierra prometida, el viaje del héroe, las figuras divinas o los mitos prometeicos, y de cómo son utilizados dentro del gran galimatías de una serie plagada de significados ocultos, y de ciertas ironías estrechamente relacionadas con la sociedad actual, como puede ser la divinización de la tecnología.

Mayte Donstrup escribe el tercer capítulo, centrado en el capítulo *Nosedive* (Caída en picado, 2016) de la serie *Black Mirror*. Esta obra audiovisual se centra en presentar una imagen oscura y pesimista de tecnologías de última generación que ya están presentes en nuestras vidas, normalmente presentando eventos en realidades paralelas a la nuestra donde estas tecnologías se han utilizado para fines corruptos a nuestro entender actual. En una premisa similar a la obra *Un Mundo Feliz* de Aldous Huxley (1932), *Black Mirror* presenta en la mayoría de sus capítulos una serie de distopías, normalmente sin relación alguna entre sí. En el capítulo analizado, la sociedad actual ha sido sustituida por una que centra la obtención de derechos y posiciones sociales a través de los *likes* en redes sociales, mezclando la obtención de estos derechos con la admiración por parte de los demás. La autora analiza paso a paso el viaje de la protagonista dentro de esta distopía hedonista, que no hace nada más que potenciar, sólo un poco más, la influencia real que tienen las redes sociales actualmente, en una suerte de hechos tan ridículos como inquietantes por su proximidad.

Sara Rebollo-Bueno pilota el siguiente capítulo, analizando los discursos contrahegemónicos presentes en dos series españolas de éxito internacional: *Vis a Vis* y *La Casa de Papel*. En las dos producciones, el cambio de roles entre lo hegemónico y lo contrahegemónico es constante y potente, dando un fuerte protagonismo a personas que están fuera del comportamiento y/o estatus social habitual, y que se ven y sienten castigados por ese mismo orden social, en el caso de *La Casa de Papel*, rebelándose en su contra con fruición. La autora finaliza el capítulo en el origen de estas dos producciones que, precisamente, las alejan de ser un verdadero producto contrahegemónico, a pesar de lo analizado anteriormente.

El Doctor Javier Calvo escribe el capítulo quinto, destinado a la serie española *Paquita Salas* y su relación con la estética homosexual. *Paquita Salas* es un producto de gran éxito comercial en España, y que ha sido muy bien recibido por la crítica. Parte de este éxito es debido a su ironía, presente en todos sus aspectos, y que es una de las razones por las que goza de una gran popularidad entre el colectivo homosexual, algo muy infrecuente en el mercado audiovisual español, en el que la figura del personaje homosexual se ve normalmente relegado a un aspecto humorístico, eso en caso de siquiera aparecer alguno.

El capítulo sexto es obra de los doctores Héctor Oliva Cantín y Elena Capapé Poves, que elaboran un extenso documento sobre la estrategia de Marvel en sus series de televisión de Netflix. Marvel se ha convertido en uno de los valores comerciales más importantes de la industria audiovisual, especialmente en el terreno cinematográfico, de ahí su enorme influencia en las mentes jóvenes que acuden a ver sus producciones, y de los discursos presentes en todos sus productos, todos ellos ambientados en

ficciones superheroicas. Los autores analizan concienzudamente los aspectos de la personalidad de cada uno de los protagonistas, además de las distintas características de los universos en los que habitan, poseyendo unos trasfondos mucho más oscuros que los observados en el universo cinematográfico de Marvel. Se trata, en esencia, de un universo compartido entre los personajes, mucho más violento y adulto que sus pares de la gran pantalla.

En el capítulo séptimo, Jordi Montañana Velilla nos invita a un viaje por la historia del personaje de Batman, a lo largo de su gran trayectoria, y de cómo fue adaptándose su imagen a los discursos presentes en la sociedad estadounidense, hasta llegar al Batman de Frank Miller, el más oscuro y antihegemónico, un antihéroe que no disponía del apoyo social, sino que era un renegado, siendo esta versión del personaje la que más éxito obtuvo tanto en sus versiones cinematográficas como en el cómic y en otras plataformas, como el videojuego. Cada adaptación del personaje al mundo audiovisual se adaptaba aún más a la sociedad existente y sus arquetipos que sus pares en el cómic, siguiendo las modas que reinaban en la cultura superheroica de cada década, hasta llegar al contexto actual y la última visión del clásico personaje, incluyendo el trasfondo que le rodea, una ambientación cada vez más oscura y pesimista de la ciudad en la que habita, Gotham, un hervidero de delincuencia y corrupción, para terminar analizando los paralelismos entre las versiones del cómic y las cinematográficas, con abundantes homenajes a las viñetas en todas ellas.

El último capítulo de este monográfico lo escriben los doctores María Romero Calmache, Héctor Oliva Cantín y Dra. Elena Capapé Poves, elaborando un análisis en profundidad del movimiento antitaurino en la televisión de entretenimiento española. Se trata de un tema contundente y que ocupa la agenda informativa desde hace ya mucho tiempo, pero que, como demuestran en el extenso análisis, no se trata en verdadera profundidad, dejando en el aire cuestiones realmente vitales para la sociedad española actual en una suerte de limbo. La mayor parte de contenidos relacionados se manifiesta en programas de humor o de debate ligero, en los cuales se limitan a enfrentar a un par de personalidades con respecto al tema, sin acudir a otro tipo de expertos normalmente.

Se trata de un trabajo realmente profundo, que abarca cinco espacios televisivos diferentes, con una muestra de programas realizados en 2017, enfocando el análisis en los aspectos narrativos, los aspectos de realización visuales y sonoros, y los aspectos formales y estructurales, con una previa explicación del fenómeno antitaurino y su creciente importancia en la sociedad española.

En conclusión, este monográfico ahonda profundamente en arquetipos sociales y su influencia en los productos audiovisuales de mayor éxito, y del reflejo que estos mismos productos lanzan de nuevo a la sociedad, desde una amplia variedad de discursos y plataformas diferentes, en una cultura que cada vez más consume las series como producciones de primer nivel y con mayor frecuencia, y por tanto, influencia.