

María Cynthia Alquicira Vásquez

Área de concentración

Análisis Cinematográfico

20 de noviembre de 2019

Ideología y empatía en el héroe del cine posmoderno

A mis padres y a Theo, Sam y Kamila

Gracias por su cariño y apoyo.

A mis amigos.

Juan Carlos Hernández

Paola Hernández

Angela Sánchez

Eduardo Velázquez

*Por darme los mejores años de mi vida, su amistad y su apoyo. Y por darme mil sonrisas
en cada día de lluvia que pude encontrar.*

A Joey.

“You’re my path, and you’re always gonna be my path”

And I love You.

A Mao.

Cada día un poco mas cerca.

Índice

Conociendo al héroe clásico

- La figura de sumisión
- El caso de Hércules
- Héroe, protagonista y super héroe

Estructura narrativa

- El Monomito en Spider-Man

Los super héroes como agentes de transformación

- Spider-Man
- Superman
- X-Men
- Ironman

Las ideas pre concebidas sobre masculinidad

- Los sentimientos como enemigo
- Las nuevas masculinidades
- El caso de 007
- El caso de Zuko

Relación con las mujeres

- Spider-Man
- Roy Mustang

Análisis de POV

- El caso de Spider-Man

Introducción

En los tiempos actuales mucho se habla sobre super héroes, aquellas grandes figuras que admiramos desde nuestros asientos en el cine. Grandes franquicias como Marvel o DC nos han mostrado todo un universo de estos héroes.

El objetivo de este trabajo terminal es el mostrar la introducción de nuevos modelos de masculinidad, y Para ello es necesario conocer el concepto de héroe dado por Joseph Campbell dentro de su obra “El héroe de las mil caras” para tener un mejor panorama de esta figura de sumisión que se plantea en la obra.

Otro aspecto del que nos habla Campbell es el camino que recorre el héroe para llegar al punto clave de su aventura en donde se transforma para entregarse a algo más grande que él. Gracias al Monomito se puede apreciar las diferentes facetas por las que atraviesa el héroe y como es que llega a ser una figura digna de admiración. Los filmes de Spider-Man señalan de manera clara los pasos que semana Campbell dentro de su obra, así como también las muertes simbólicas por las que atraviesa el héroe.

Recordemos al joven Parker quien desde muy joven ha tenido que soportar la ausencia de sus padres al haber muestro en un accidente aéreo, como recibe sus conocidas habilidades y la desgarradora muerte de su tío.

Estos son tan solo unas cosas que Spider-Man tiene para ofrecernos, pues este y otros héroes además de mostrarnos un camino que Campbell señala como una guía de vida, nos muestran también una faceta de la sociedad que permanece presente, la cual nos muestra miedos y terrores.

Héroes como Superman nos muestran el cómo estas figuras son agentes de cambio social, pues nos aportan un recordatorio de todos los miedos que acechan al mundo, pero también nos dan un aire esperanzador y una empatía con todos aquellos que los admiran, estas figuras además de inspirar nos muestran los diferentes cambios que ocurren en la sociedad y la introducción de nuevas masculinidades es el mejor ejemplo.

Durante años el cine ha presentado una figura masculina que en muchas ocasiones se encuentra atada a estereotipos masculinos que en ocasiones se aferran a mala manera de representar a la masculinidad.

Esto ha cambiado, pues el cine ahora nos muestra toda una gama de contrastes y muchas maneras más de representar a la masculinidad, de manera que pueden ser mejores modelos de manera que se pueda crear una mejor empatía con los espectadores.

El héroe Clásico

La figura de sumisión

Al escuchar la palabra Héroe quizá lo primero que se venga a nuestra mente sean figuras mitológicas o personajes de la gran franquicia de Marvel. Pero ¿Qué es un héroe? Y lo más importante ¿Por qué son estas figuras tan relevantes en las narrativas?

Para hablar de héroes hay que conocer a Joseph Campbell, un profesor de mitología y religiones comparadas de la universidad de Sarah Lawrence College en donde tomaría a la mitología como el centro de todas sus teorías e investigaciones y por supuesto dentro de ello la figura representativa del héroe que todos conocemos.

Campbell dentro de su obra “el héroe de las mil máscaras” nos habla de la figura del héroe y del camino que este recorre. Hace referencias a las actitudes y de la transformación de estas dentro de su travesía para así convertirse en una figura digna de admiración y respeto.

Campbell nos plantea al héroe como el hombre de la sumisión (Campbell. 1959. P 17) pero ¿sumisión a qué? Al hablar de héroe hablamos de un sacrificio de la entrega y la transformación.

Más que un sacrificio físico un héroe es aquel que se sacrifica por algo más grande que él, un bien mayor, esto ha sido remarcado tanto en la mitología como en los medios audiovisuales. Un ejemplo mencionado dentro de la obra de Campbell es Teseo, el héroe que mató al minotauro.

Pero al igual que en la literatura podemos apreciar la figura de sumisión que tiene el héroe. Dentro del cine y de los medios audiovisuales en general encontramos héroes que representan esta figura.

Existen incontables filmes en donde aparecen héroes que están dispuestos a sacrificarse a sí mismos, salvar a otros, personajes que se someten a una serie de pruebas y a una serie de metamorfosis, para así renacer en un héroe y convertirse en una figura de admiración y ser

quien compartirá el conocimiento que ha adquirido con todos los demás, incluido los futuros héroes.

El caso de Hércules

Uno de los ejemplos más conocidos es el de Hércules. El conocido héroe de Tebas que realizó 12 trabajos para expiar la culpa por la muerte de sus hijos. Hay una gran cantidad de versiones sobre la vida y las hazañas de Hércules.

Uno de los filmes que tiene un mayor acercamiento a la vida de Hércules es el filme de Roger Young en donde narra la historia de Hércules, un ser mitad hombre y mitad dios. Se menciona que Hércules fue fruto de una violación, entre la reina de Tebas y Zeus, lo que lo lleva a ser rechazado por su madre y por la diosa Hera, esposa de su padre.

Mas adelante Hércules comienza a descubrir el don que posee, su fuerza, lo que lo lleva a creer que asesinó a su maestro Linus, esto lo lleva con Deyanira y a su vez a la verdad en donde se revela que realmente es hijo del Dios Zeus.

Mas adelante Hércules tendrá que afrontar otra serie de pruebas, una de ellas será cargar con el pecado y el remordimiento de asesinar a sus hijos, a pesar de haber sido un plan orquestado por Megara, y esto es lo que lo llevarán a visitar al oráculo de Delfos y así cumplir sus doce trabajos que lo llevarán a expiar su pecado.

Lo que se puede apreciar en el filme de los doce trabajos de Hércules es una transformación, de ser alguien inseguro a ser presumido al saber que es hijo de Zeus y al final convertirse en un hombre que se ha transformado y se ha redimido para encontrarse con el mismo.

Dentro del filme se puede observar esta transformación, siendo en sus doce trabajos el momento clave de su entrega y su transformación. Aunque hay momentos claves dentro de la transformación del mismo

	00:52:07	Después de la fiesta de la cosecha Hércules es acusado de violar a Megara por lo que escapa con su maestro Linus. Es aquí cuando se decide a no volver a Tebas hasta
--	----------	--

		<p>que sea un héroe, es por ello que cada día levanta un potro hasta hacerse más fuerte.</p>
	<p>1:17:39</p>	<p>Hércules intenta quitarse la vida tras asesinar a sus hijos, es aquí cuando recibe el juicio de Zeus y es anulado su matrimonio con Megara y es desterrado. Es entonces que debe soportar el pecado de haber asesinado e ir con el Oráculo de Delfos para expiar el crimen.</p>
	<p>1:23:28</p>	<p>Hércules visita al oráculo de Delfos admitiendo su culpa, es aquí cuando se nota un cambio dentro del personaje, ya no es alguien que busca la gloria o el reconocimiento sino la expiación. Siendo el oráculo diciéndole que de la desgracia debe renacer entregando su fuerza y orgullo a Megara y al Rey para morir como héroe y como dios para renacer como hombre. Es así como puede que alcance la inmortalidad.</p>
	<p>2:08:53</p>	<p>El final de los trabajos de Hércules, ahora se le conoce como un héroe al terminar con los rituales sangrientos. Sin embargo, Hércules aun debe cumplir con dos de sus trabajos. Hércules ya muestra un cambio mayor en su actitud siendo esta una mas humilde, ya no busca la gloria y se ha alejado de la presunción.</p>
	<p>2:09:56</p>	<p>Como se puede nota Hércules ya no es alguien presumido al ser el hijo de Zeus, ahora busca terminar con la guerra entre dioses comprometiendo a su hijo con la hija del Rey para así mostrar a los dioses que no es necesaria una guerra.</p>
	<p>2:17:03</p>	<p>Hércules al darse cuenta que no había razón para hacer sus trabajos decide continuar pues ahora se ha convertido en un héroe al no ofrecer a los dioses un sacrificio de sangre sino de redención. Ahora Hércules</p>

ha renacido como un hombre, dejando detrás su presunción y el larde de ser hijo de Zeus, ahora es solo Hércules quien ha alcanzado la gloria por el mismo.

Dentro del filme se puede apreciar la figura del héroe, en este caso Hércules se entrega al servicio del Rey en busca de una expiación y así se sacrifica al el mismo para lograr encontrarse haciendo un bien por todos los demás.

En su contraparte, la versión producida por Walt Disney y dirigida Ron Clements en donde se narra la vida de Hércules y como fue transformado en mortal a manos de Hades, quien planeaba destruir al Zeus.

Dentro de esta versión se puede ver a Hércules siendo rechazado al poseer una fuerza sobrehumana, esto se resuelve cuando sus padres adoptivos le cuentan la verdad y decide ir al templo de Zeus para obtener respuestas.

Es aquí cuando emprende su aventura con el fin de convertirse en un héroe verdadero y así volver al Olimpo. Dentro de esta aventura se encontrará con su maestro Phil y con la que sería su interés amoroso Megara.

Dentro de su travesía no solo deberá afrontar a terribles monstruos enviados por Hades, sino también el fracaso al no ir al Olimpo al haberse vuelto alguien famoso en Tebas, pues su padre Zeus le dice que lo ha hecho muy bien, pero que ser famoso no es ser un héroe verdadero.

Su momento llega con la muerte de Megara. Después de salvar al Olimpo Hércules se encuentra con el cuerpo de su amada y así decide ir al inframundo para salvar su alma y así traerla de nuevo a la vida.

En este caso Hércules arriesga su vida para salvar la de Megara, saca su alma del inframundo en donde debió morir, pero no ocurrió ya que este es el momento es en donde se convierte en un héroe verdadero y por lo tanto en un dios.

	00:20:53	<p>Hércules va al templo de Zeus en busca de respuestas, una vez que las obtiene y descubre que Zeus es su padre y eso lo vuelve un Dios se da a la tarea de volver al Olimpo, pues ahora es un mortal. Hércules debe convertirse en un héroe verdadero para volver a lo divino.</p>
	00:48:21	<p>Al llegar a Tebas hay un rechazo hasta que Hércules se enfrenta a la Hidra. Con esto empieza la popularidad de Hércules y su camino por defender a la ciudad.</p>
	00:57:27	<p>Hércules va al templo de Zeus para que así pueda ir al Olimpo, sin embargo, el Dios Zeus le dice que lo ha hecho muy bien, pero que el ser famoso no es ser un héroe verdadero, por lo que aun no puede ir al Olimpo.</p>
	1:08:58	<p>Hércules da su fuerza a cambio de asegurar la seguridad de Megara. En este punto se muestra un mayor interés en el amor por Megara aun cuando el Olimpo corría peligro.</p>
	1:13:20	<p>Hércules se enfrenta al Ciclope para salvar a los habitantes de Tebas aun cuando sabe que no puede hacer nada contra él ya que renunció a su fuerza.</p>
	1:18:43	<p>Tras el sacrificio de su amada y al recuperar su fuerza, Hércules va al Olimpo para combatir a los tirantes que han desatado destrucción y pánico. Hay una victoria y a su vez la liberación del imperio y la derrota de Hades.</p>

	1:12:01	Hércules pone en riesgo su vida para sacar el alma de Megara del inframundo, es aquí cuando logra convertirse en un héroe verdadero y a su vez en un dios. En este punto se puede apreciar como Hércules se ha convertido en una figura de sumisión al entregarse a algo mayor a él.
	1:25:20	Hércules rechaza el volver al olimpo para quedarse en Tebas junto con Megara y así seguir siendo el protector de la ciudad, pues se ha encontrado a el mismo dentro de Tebas y junto a Megara.

Hay toda una gama de contrastes que se presenta dentro de ambos filmes, pero lo que cabe resaltar son las acciones que hace Hércules, tanto dentro de la película animada como en el filme con actores.

Como podemos ver cada una de estas versiones hércules nos presentan a una figura de sumisión que está dispuesta a sacrificarse por un bien mayor. En el caso del filme de Yough Hércules cumple con los doce trabajos encontrándose a sí mismo y volviendo con el conocimiento y la determinación para frenar la guerra entre Zeus y Hera. En el caso del filme animado estando dispuesto a sacrificarse por salvar a un inocente.

En ambos casos Hércules es una figura de admiración y llena de virtudes, al ser alguien que ha muerto y vuelto a nacer puede compartir sus virtudes y sus conocimientos con otros. Es aquí en donde entran las muertes simbólicas o metamorfosis en las que el héroe se transforma y cambia su visión del percibir el mundo que lo rodea.

Se ha tenido a los héroes como figuras para poder construir y orientar nuestras vidas de una forma positiva. Como ya se ha mencionado un héroe es una figura a la cual admirar, alguien con valores incuestionables y con virtudes maravillosas.

Pero nuestra admiración no se centra solo en sus increíbles superpoderes sino al ser modelos eficaces. Estos poseen cualidades que sirven como una guía ante situaciones de incertidumbre, así como una cantidad de fortalezas y virtudes que sirven para ser un modelo a seguir (Robles A. 2011.P 50)

Héroe, Protagonista y Super héroe

Pero es aquí en donde surge otra interrogante ¿Qué pasa con los super héroes? O mejor aún ¿Qué hay de los protagonistas? Hay una gran cantidad de filmes en donde el héroe no ocupa un papel protagónico o donde el héroe que cumple el rol de protagonista no es exactamente una figura llena de virtudes.

Es importante tener clara la diferencia entre un héroe, un super héroe y un protagonista ya que en repetidas ocasiones se confunde el hacer un hecho heroico con ser un héroe, por ejemplo, el caso de Hércules de Disney. A pesar de ser famoso y claramente haber hecho bastantes acciones heroicas al salvar a Tebas aun no era un héroe verdadero.

Héroe: en este caso se presenta un fuerte vínculo con lo divino, por ejemplo, el caso de Hércules, al hablar de héroes también se habla de un mayor peso moral por lo que en el mayor de los casos el héroe tendrá que ser bueno.

Super héroe: para este caso es necesario sustentar los poderes que le fueron otorgados, por ejemplo, el caso de Spider-Man, quien desde el inicio de su historia menciona que fue mordido por una araña cargada con radiación.

Protagonista: dentro de este rubro se encuentra toda una gama de personajes, pues el protagonista es emocionalmente neutro, puede ser bueno o puede inclinarse hacia el lado antagónico.

Lo que caracteriza a un protagonista es que tiene una mayor participación en la historia y que puede ser un ser sobrenatural o no, un protagonista puede ser cualquiera que tenga una historia que contar.

Pero ¿Qué pasa con los super héroes como Batman o Iron Man? Ellos son considerados super héroes y no se menciona que hayan tenido algún contacto extranatural para desarrollar sus habilidades y así saltar a la aventura del héroe.

Tomemos por ejemplo a Tony Stark, si bien es cierto que nació en unas circunstancias privilegiadas al ser hijo del famoso inventor Howard Stark, lo que caracteriza a Tony no es esto sino su grandioso intelecto.

Al inicio de la película de Iron Man se menciona toda la travesía de Tony, resaltando que desde niño él era un genio y su mismo ingenio es lo que lo lleva a hacer su primera armadura para escapar de aquella base y lo que más adelante lo lleva a desarrollar los famosos modelos de Mark.

Lo que destaca en este caso es el intelecto, es por ello que funciona como un héroe, posee cualidades que responden a diversos estereotipos de héroe.

Héroes:

Apelan a lo divino, así como a una bondad incuestionable

Protagonista:

Es emocionalmente neutro, es quien tiene mayor participación en la historia.

Super Héroe:

Poseen dones o cualidades que los destacan, por ejemplo el intelecto.

Capítulo 2

Estructura narrativa

Hay muchas virtudes que pueden caracterizar a un héroe, tal vez su valentía o su honestidad, pero hay algo que sin duda hemos visto en varios filmes, la metamorfosis de esta figura heroica. En repetidas ocasiones se puede ver la transformación de un joven ordinario e inexperto que al pasar una serie de acontecimientos se alza como un héroe.

Es importante resaltar que para Joseph Campbell un héroe no nace, un héroe se hace. Esto es a partir del camino que recorre y de las muertes simbólicas que sufre.

Para explicar esta transformación es necesario retomar el modelo que propone el mismo Campbell, en donde se plantea la mayoría de los cuentos, leyendas o mitos (Campbell.1959.p 25).

El monomito o mito único es la estructura es el esquema narrativo propuesto por Joseph Campbell dentro de su obra “El héroe de las mil caras” este modelo es más conocido como es modelo universal de narración ya que todas las historias comparten este mismo esquema, con algunas variaciones en ella.

Campbell divide al monomito en tres fases.

El mito único se plantea en tres fases:

- Partida
- Iniciación
- retorno

Antes de continuar es importante mencionar la principal característica y virtud del monomito, su flexibilidad. No en todas las historias el héroe debe seguir cada etapa en el orden que se establece. Sin embargo, aunque el monomito es flexible su estructura básica no cambia (la partida, la iniciación y el retorno) lo que se puede apreciar es que algunas historias aíslan o aumentan grandemente algunos de los elementos (Adriá Chamorro. 2016. P 7).

El monomito en Spider-Man

Para poder valorar esto de manera detallada veamos uno de los ejemplos más conocidos y el que representa mejor esta transformación del héroe, el caso de Peter Parker, mejor conocido como Spider-Man.

Recordemos la imagen de Peter un chico promedio que adquiere poderes al ser picado por una araña radiactiva. El caso de Spider-Man es el más claro ya que es uno de los héroes más conocidos y queridos por el público.

El personaje de Spider-Man surge en 1962 por Stan Lee y Steve Ditko siendo esta la historia de Peter Parker, hijo de May y Richard Parker, un par de agentes de la CIA que fueron asesinados, quedando Peter huérfano y siendo criado por sus tíos.

Peter se muestra como un chico estudioso, tímido, apasionado por la fotografía y por la ciencia siendo esto lo que lo lleva a una exposición de ciencias y a ser picado por una araña cargada con radiación y por lo tanto otorgándole sus increíbles poderes.

Como ya había mencionado Spider-Man es uno de los más queridos y conocidos super héroes. Su figura tanto en las películas, en los comics o incluso en video juegos muestra todo un abanico de virtudes que son admiradas por el público además de sus poderes.

Sin embargo, el personaje de Peter Parker no fue creado con todo un arsenal de virtudes que lo ayudan a luchar contra el mal, pues recordemos lo que nos plantea Campbell. Peter no nació siendo Spider-Man, sino que se convirtió en él, y a su vez hubo toda una transformación para que llegara a ser una figura de admiración.

Como ya se ha mencionado el monomito es el esquema que comparten numerosos cuentos y filmes y Spider-Man no es la excepción.

Tanto en la película del 2002 dirigida por Sam Reimi como en la del 2012 dirigida por Marc Webb, podemos observar a Peter que evoluciona dentro de su historia, Incluso en la película animada protagonizada por Miles Morales se puede apreciar esta evolución.

hay diferentes facetas que representa el héroe y también diferentes metamorfosis por las que pasa y esto se puede apreciar en diferentes momentos de la película.

La partida

Dentro de la primera parte de esquema propuesto por Campbell encontramos la partida del héroe. En donde se encuentran las fases de:

El mundo ordinario

Es en donde se puede apreciar la vida del héroe, la aventura inicia desde la cotidianidad para abrir paso al camino a recorrer.

En la primera película de Spider-Man se aprecia el mundo ordinario de Peter, siendo este un estudiante que es rechazado por sus compañeros.

Dentro de The Amazing Spiderman, se puede ver el mundo ordinario de Peter, un estudiante promedio que sufre acoso escolar.

La llamada a la aventura

Este es el primer punto de partida, es la primera señal que le dice al héroe que debe abandonar su vida cotidiana e iniciar su aventura.

La aventura de Peter comienza con la exposición de ciencias, en donde fue picado accidentalmente por la araña.

En este caso la aventura inicia cuando Peter va a Oscorp y se mete al cuarto en donde están experimentando con arañas, miles de pequeñas arañas caen y recibe la picadura de una de ellas.

La negación al llamado

Aunque sabemos que el héroe acepta la llamada a la aventura, ya sea por su propia voluntad o por ser arrastrado a esta, el protagonista, el héroe, siempre opondrá cierta resistencia. En cada historia, o en la mayoría de ellas, se verá una negación a causa de los miedos que tiene el personaje, el temor de abandonar la cotidianidad y lo que conoce lo lleva a esta resistencia

En el caso de Spider-Man no hay una negación al llamado, este descubre sus poderes y comienza a experimentar con ellos, esto es lo que a su vez le trae problemas al llegar tarde a casa.

La ayuda

Una vez que el héroe acepta el llamado se encuentran con alguna figura sobreprotectora, la cual proporciona algún objeto que le otorga la fuerza para cumplir su misión. Esta figura comúnmente es el maestro que guía al héroe.

La figura del mentor

Hay muchas películas en donde se puede apreciar la estrecha relación entre héroe y mentor, un ejemplo de ello es *The Karate Kid* o su nueva versión *Cobra Kai*. Los espectadores están muy familiarizados con este proceso de enseñanza, pero la relación de héroe y mentor guarda una estrecha relación y una pieza fundamental para el destino del héroe.

La relación entre el héroe y el mentor en muchas ocasiones se encuentra ligada a la enseñanza. Vogler dentro de su obra *El viaje del escritor*, nos menciona que aun si no hay un mentor el héroe se encontrará en contacto con una fuente de sabiduría (Christopher Vogler. 2002. P 150).

La relación que existe entre estos dos personajes pasa por diferentes etapas y es potencialmente rica en conflictos emocionales, en donde se resalta el humor y la tragedia, es esta relación emocional la que conecta al héroe y al mentor (Christopher Vogler. 2002. P150) y esa es la relación que se puede ver en *Spider-Man*.

El personaje de *Spider-Man* no cuenta con un mentor con Quirón, pero si cuenta con una figura de protección y que a su vez es fuente de sabiduría, su tío Ben.

La relación de Peter con el tío Ben tiene una gran variedad de matices, dentro de los dos filmes en donde hace su aparición.

En el caso de Spider-Man la relación con Ben da un giro trágico ya que se incorpora el elemento del héroe desagradecido, es por ello que la muerte de Ben marca al héroe, no solo por el conflicto previo a la muerte, sino por la pérdida de la figura de protección y fuente de sabiduría.

Dentro del primer filme se hace uso del recurso del héroe ingrato, pues Peter discute con su tío recordándole que no es su padre y que no debe entrometerse. Esta es una de las escenas más emblemáticas, ya que aparece por primera vez una de las frases más importantes y de las que caracterizan al arácnido “un gran poder conlleva una gran responsabilidad”

De igual manera dentro de The Amazing Spider-Man se tiene al héroe malagradecido, en este caso el tío Ben reprende a Peter por no llegar con la tía May por lo que le dice que si tiene que la oportunidad de hacer algo por otras personas tenía la obligación moral de ayudar. Aquí no se puede ver la frase que caracteriza al tío Ben, es hasta el final cuando recae toda la carga emocional y el espectador puede entender y empatizar con el vínculo de Peter y el tío Ben.

Como se puede apreciar en ambos filmes hay una fuerte conexión con el mentor, aunque este no juegue un papel de poner a prueba al héroe, como ya se ha visto en filmes como Karate Kid, en este caso el mentor sí es una fuente de sabiduría y una figura protectora para el héroe.

Por ello dentro de ambos filmes la muerte del tío Ben, justo después de la discusión y de la prepotencia de héroe, es tan significativa.

El cruce del primer umbral

Una vez que el héroe acepta el llamado y ya con la guía del mentor se acerca a la línea que separa el mundo conocido y lo desconocido.

En este apartado es cuando el héroe traspasa el umbral a lo desconocido y se encuentra con la figura del guardián.

Dentro de la versión de Reimi se puede ver un cruce del umbral en dos diferentes momentos, uno de ellos es la pelea en el pasillo. Aquí es cuando Peter usa sus Poderes de manera inconsciente, dándose cuenta de su fuerza y de sus nuevas capacidades.

Otro cruce del umbral es en el momento de la pelea dentro de la jaula, en este punto Peter ya está seguro de sus capacidades y por ello muestra una confianza superior de manera que humilla a su oponente para obtener el premio y así comprar el auto.

En el caso de The Amazing Spider-Man también hay un cruce del umbral en dos ocasiones, la primera siendo en el subterráneo en donde descubre sus poderes de manera accidental, de tal manera que provoca una pelea accidentalmente.

Dentro del segundo cruce se puede ver un Peter que busca humillar al brabucón, pues lo reta a quitarle un balón, aquí Peter usa sus nuevas habilidades. Existe una confianza superior y también una presunción al tener una clara ventaja al poseer habilidades arácnidas.

El vientre de la ballena

En esta etapa también se percibe el cruce del primer umbral, pero en la diferencia que aquí se observa la muerte simbólica del héroe. Recordaremos que el hombre dentro de su aventura muere, la imagen que se percibe del protagonista, tanto la que tienen los espectadores como la que él tiene de sí mismo, sufre una metamorfosis.

La muerte del Ben es lo que marca la primera muerte del héroe, recordemos que la relación de Peter con su tío era estrecha y que antes de entrar al cuadrilátero Peter tiene una pelea con su tío y a su vez al no recibir el pago por la pelea este no detiene al ladrón que asesina a su tío.

De igual manera la muerte del tío Ben es lo que marca la muerte del héroe, en este caso también hay una pelea antes de que Ben muera, en este caso Peter juzga a Ben al querer tomar el lugar de su padre.

Iniciación

En esta etapa se despliegan los obstáculos que el héroe tendrá que superar para poder alcanzar su meta.

El camino de las pruebas

En cada historia esta es posiblemente la parte favorita de la aventura. Como su nombre lo señala en donde el héroe debe superar una serie de pruebas. Esta etapa representa el camino del aprendizaje, el crecimiento y la madurez por la que pasa el protagonista. Este es el camino hacia su próxima metamorfosis.

Dentro de esta etapa se puede ver a Peter cumpliendo con su labor de Spider-Man se le puede ver luchando con una gran cantidad de enemigos y con las personas que son cercanas a él.

Dentro de The Amazing Spider-Man también se puede ver un camino de pruebas, esto ocurre después de la muerte de Ben cuando se da a la tarea de encontrar al asesino de su tío, esto lo lleva a ir desarrollando tanto su traje como sus habilidades.

El encuentro con la diosa

En esta etapa se define como la pieza final del talento del héroe para ganar el don del amor.

Ya es conocido el interés amoroso de Peter, en este caso es MJ la que se enamora del héroe al haberla salvado en varias ocasiones, es aquí cuando Peter gana el don del amor.

En este caso Gwen es la que juega el papel del interés amoroso del héroe. Hay una particularidad dentro del don del amor para Peter dentro de The Amazing Spider-Man ya que Gwen mostro interés por el antes de que mostrara sus poderes, en el momento en que Peter le revela que el es Spider-Man es cuando es merecedor de dicho don.

La mujer como tentación

En esta etapa se hacen presentes las tentaciones, las cuales el héroe tendrá que resistir. Podemos observar que en gran parte de las historias las tentaciones se presentan como una figura femenina, no es en todos los casos sin embargo esto no tiene que estar vinculado a la mujer. Cualquier elemento que cumpla con la función de ser una tentación puede ser equivalente (el viaje del héroe Campbelliano p.p 18)

En la escena final cuando MJ declara sus sentimientos es cuando Peter debe tomar una decisión. En este caso Mary Jane es quien juega el papel de la tentación, pues Peter al fin logro conquistar a la chica de sus sueños, pero decide rechazarla para protegerla y continuar siendo Spider-Man.

Peter termina con Gwen para poder cumplir la promesa al Capitán Stacy y poder mantenerla segura pues decide proteger a la ciudad como Spider-Man.

La reconciliación con el padre

Esto es otro elemento que contribuye a la transformación del héroe, en esta etapa se simboliza al héroe transformado después de superar las pruebas. Es aquí cuando podemos apreciar una nueva muerte, el héroe ya ha sufrido otra metamorfosis al superar las pruebas que se han presentado, o le han impuesto, ahora es alguien más sabio y maduro.

“el héroe trasciende la vida y su peculiar punto ciego, y por un momento se eleva hasta tener una visión de la fuente. Contempla a la cara del padre, comprende y las dos se reconcilian” (el viaje del héroe Campbelliano p.p 151)

Peter puede comprender las palabras y las enseñanzas del tío Ben, dentro de este punto el héroe acepta sus errores pasados y los utiliza para

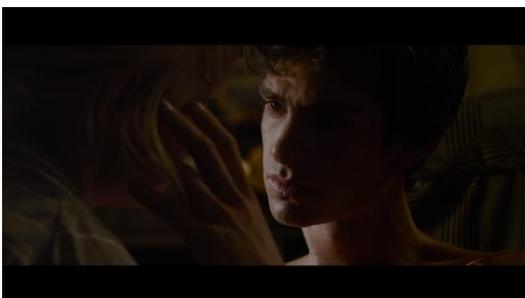
Dentro del filme de The Amazing Spiderman la transformación del héroe sí ocurre al finalizar las pruebas y gracias a las palabras del padre de Gwen, pues le recrimina que Spider-Man está en busca de una venganza personal, esto hace reaccionar a Peter pues deja de perseguir a los criminales que guardan similitudes y se entrega a una tarea mayor.

Apotesis

En el momento en el que el héroe alcanza el clímax de su transformación espiritual. En esta etapa el héroe se ha liberado del temor.

Peter alcanza una madurez como héroe, esto se puede notar al momento de rechazar a MJ ya que comprende y acepta que su vida como Spider-Man estará llena de peligros y que también pondrá en peligro a otros. Aun así, decide aceptar su destino y continuar.

Dentro de The Amazing Spider-Man la liberación al temor ocurre cuando Peter acepta y toma la responsabilidad de haber creado al lagarto.

La gracia ultima

Aquí se presenta la obligación del don. Aquello que el héroe ha perseguido durante su aventura, para la que se estuvo preparando física y mentalmente.

Spider-Man ya ha superado las pruebas y se prepara para enfrentar al duende verde quien le hace tomar una dura decisión, salvar a MJ o a los niños. Para este punto el héroe ha alcanzado una madurez y un mayor desarrollo de sus habilidades.

La batalla en Oscorp Peter puede enfrentar tanto al Doctor Conors como al Capitán Stacy, para este punto Peter ya cuenta con una mayor madurez y con mayor determinación al ver el apoyo de la ciudad.

El regreso

En esta última etapa el héroe regresa con todos sus conocimientos

La negativa al regreso

Esta etapa representa el final del ciclo, es el final del viaje del héroe, en esta parte el protagonista vuelve a casa con todos sus conocimientos y experiencias, su nueva misión es compartir sus conocimientos.

Sin embargo, en algunos casos el héroe se niega a volver, cabe resaltar que esto es lo que en muchas ocasiones remarca el camino circular del monomito. esta negativa surge del clímax que el héroe alcanzo durante su travesía.

El rescate del mundo

En algunas ocasiones el héroe no es el que vuelve al mundo, sino que debe ser asistido para volver a su aventura. Esto quiere decir que el héroe dentro de su aventura queda maravillado por lo que ha conseguido

Esta etapa contribuye a la etapa final del héroe, es la última crisis que debe pasar el héroe

El cruce del umbral

En esta etapa el héroe debe volver a la cotidianidad, debe regresar a la sociedad y compartir sus conocimientos que adquirió en su viaje. Sin embargo, esto también conlleva a una dificultad. Campbell plantea que se genera una paradoja, el héroe que tenía miedo de dejar su cotidianidad y su mundo conocido ahora se presenta como un problema, su mundo ahora le parece algo ajeno a él.

La percepción de dos mundos

En esta parte en donde el héroe encuentra el equilibrio, entre lo ordinario y lo aprendido durante su viaje.

La libertad para vivir

Por último, el héroe volverá al punto de partida, dotado de experiencias y de sabiduría, esta etapa se puede presentar como un final feliz. El héroe ha superado sus miedos, prevalecido ante las pruebas, adquirido sabiduría y encontrado el equilibrio de su aventura y su vida cotidiana.

Como podemos ver Spider-Man es un héroe que puede crear una empatía con el espectador al poseer un crecimiento gradual adquiriendo virtudes y un sentido de responsabilidad que podemos admirar e incluso querer imitar.

Pero ¿un héroe deber tener habilidades sorprendentes? La respuesta es no. Hay una clara diferencia entre un super héroe y un héroe o mejor dicho entre un héroe y un protagonista, hay muchas historias en las que el héroe cumple con el rol del protagonista, pero también hay muchas otras en las que las acciones del protagonista no son las típicas hazañas de un héroe.

En repetidas ocasiones se comete el error de confundir al héroe con el protagonista o mucho más común confundir a un protagonista con un héroe, pero existen claras diferencias entre estos dos modelos.

Si se recuerda el modelo de héroe que es Hércules habrá ciertas palabras que se nos vengán a la mente. Algunas de las pueden ser, fuerte, bondadoso, valiente, o un ser divino. El concepto clásico de héroe consiste en un ser bondadoso que apela a lo divino y que posee cualidades sobrehumanas. Un ejemplo es la fuerza de hércules.

Es aquí en donde se marca la principal diferencia entre un héroe y un protagonista. El héroe siempre tendrá que ser un ser bondadoso y que luche por un bien mayor a él. Si miramos al protagonista nos toparemos con una figura de carácter flexible ya que no todos los protagonistas son buenos ni luchan por una razón bondadosa.

Capítulo 3

Los super héroes como transformadores sociales

Los superhéroes han sin duda son un reflejo de la cultura, se han convertido en figuras de esperanza, en figuras de admiración para millones y también son figuras de transformación y de crítica social.

Personajes como Superman, Spider-Man, Iron Man o X-Men son figuras de esperanza, honor y admiración. Ya que dentro de sus historias nos encontramos con un reflejo de nuestra realidad, dentro de estas historias se encuentran aquellos temores que en silencio atormentan al mundo.

Los héroes que con frecuencia admiramos son el reflejo de una crítica social. Son figuras admiradas tanto en su mundo como en el nuestro por el hecho de ser personajes que inspiran esperanza para aquellos que buscan una luz dentro de la oscuridad.

Spider-Man

Uno de los ejemplos más conocido es el caso de Spider-Man. Este surge en una época en donde los jóvenes que eran marginados en los Estados Unidos sufrían un latente rechazo social, y para ello es que Peter Parker entra a escena.

Desde sus inicios se planteó al personaje de Peter como un joven que sufría un abuso escolar, no era querido por las chicas, ni tampoco poseía características que lo hicieran resaltar de la multitud, pero aun así buscaba hacer el bien. Era especial, pero nadie lo sabía.

Spider-Man o mejor dicho Peter, no posee riquezas a diferencia de héroes como Batman o Iron Man, tampoco es alguien indestructible como Super Man o posee cualidades para dominar la naturaleza como Thor. Si bien en cierto que obtiene poderes que le dan características únicas este se diferencia al poder crear una empatía con el público y esto se logra al serle otorgada una vida común.

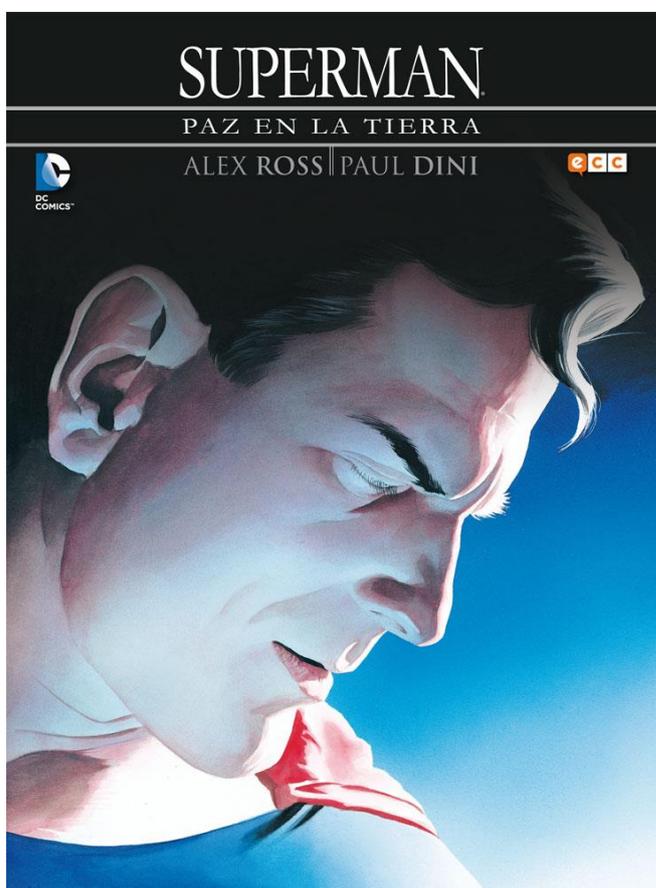
“Los super héroes marginados como Spider-Man, la Mole o Hulk fueron figuras de gran relevancia ya que rompían con el esquema del héroe caucásico y super fuerte. Eran héroes diferentes que eran marginados sociales.”

En cada filme de Spider-Man podemos apreciar que la principal característica del personaje es que es una persona común a quien le pica una araña por simple coincidencia. Incluso dentro de su película animada dentro del discurso de su esposa MJ se dice que Spider-Man no era diferente al resto, que el solo es a quien picó la araña, pero que cualquiera podría usar la máscara y convertirse en un héroe.

Superman

Otra de las figuras, quizá las icónica, es la de Superman. El hombre de acero llega durante una época en donde los Estados Unidos sufrían lo que fue una de sus peores desgracias, la gran depresión.

Superman surge como una figura esperanzadora ante una situación de desesperación, un héroe que hace el bien social al pelear contra una clase alta establecida, el hombre de acero luchaba contra la corrupción y los opresores, era una figura política que hacía una crítica a la situación que vivía Estados Unidos en donde grandes elites que ganaban millones mientras que el ciudadano promedio tenía que sobrevivir con pocos dólares.

Desde su aparición el hombre de acero ha sido protagonista de diferentes tipos de ayuda humanitaria un ejemplo de ello es la obra de Alex Ross “Superman. Paz en la tierra” en donde podemos ver lo que es la esencia del personaje de Superman ya que este se enfrenta a uno de los problemas más grandes y que por años ha atormentado al mundo entero, el hambre.

Este tomo muestra a Superman como un personaje que hace una conciencia, busca una reflexión dentro de la sociedad. En este caso fue el hambre y de cómo los menos favorecidos sufren en épocas de abundancia como el año nuevo.

Dentro de este número se puede ver como Superman rescata a una chica de entre la multitud. Hay un aspecto resaltar ya que entre los gritos de la multitud escucha los gritos de una joven, él va a su rescate y se da cuenta que sufre de desnutrición.

Esto es lo que lo lleva a reflexionar sobre la situación de los indigentes, ya que se preocupa por la chica que fue llevada con la doctora Rebeca Mason, esto lo lleva sugerir a su editor que se escriba un artículo sobre los menos favorecidos.

Dentro de la obra tanto el hombre de acero como los lectores toman una postura de conciencia. Desde el momento en que salva a la joven dentro de la multitud el personaje muestra que el acudiría a la ayuda de una voz, aunque haya millones opacándola es por ello que Superman se presenta como una figura de esperanza en más de una ocasión.

Dentro de esta obra se hace notar la problemática del hambre, esto haciendo un contraste con las épocas de abundancia de navidad y año nuevo. Podemos ver que Clark no asiste a la fiesta de navidad de su trabajo, ya que está preocupado y está dejando de lado la diversión por hacer algo en cuanto al hambre que sufren millones.

En esto Clark recuerda y reflexiona sobre su padre y sobre como sus enseñanzas. De cómo las personas les cuestan compartir las cosas a pesar de que hay recursos suficientes. Esto es importante de resaltar ya que además de mostrar el carácter humilde de Clark es una reflexión para los lectores.

Si bien se dice que los poderes de Superman son un don para todos y sus acciones pueden inspirar a otros a hacer algo por su propia cuenta. Esto es una línea no para el personaje sino para los que están del otro lado ya que ellos también pueden hacer un cambio

Lo que resalta de esta edición es mostrar a Superman frente a las naciones unidas para hacer conciencia sobre la problemática del hambre. Esto es una manera de que se haga una conciencia sobre este problema que es uno de los más preocupantes en la realidad. Esto también fue una manera de tomar conciencia de

X-Men

Otro ejemplo que podemos apreciar que los superhéroes toman una postura de reflexión es el X-Men, el primer número sale a la luz en 1963, siendo la historia de un grupo de jóvenes que habían nacido con ciertas características, superpoderes, por lo cual eran rechazados y discriminados al ser considerados fenómenos y sobre todo una amenaza.

Su creador Stan Lee mencionó que había creado X-Men para reflejar cual injusto puede ser el discriminar a alguien solo por ser diferente. Lo que se puede ver es un grupo de mutantes que luchan por una aceptación y una igualdad contra los no mutantes quienes no los ven como sus iguales.

Más que reflejar esto dentro de su obra se muestra un fuerte sentimiento de rechazo y de discriminación hacia los jóvenes, esto siendo un paralelismo de la época y también siendo uno de los problemas más notorios dentro de los Estados Unidos.

En 1960 se vivía una fuerte división racial, recordemos que la ciudad de Birmingham esto era más percibirle por las leyes y la cultura ya que los afroamericanos se enfrentaban a una gran desigualdad en cuanto a condiciones sociales y económicas. Esto provocó una ola de violencia cuando levantaban la voz para exigir igualdad.

Fue hasta 1963 que se inició un movimiento para la integración de la población afroamericana, sin embargo, este término con una confrontación violenta entre de estudiantes afroamericanos en donde estos fueron agredidos con chorros de agua por parte de autoridades blancas.

Esto es lo que intenta reflejar X-Men, una sociedad dividida en donde los mutantes sufren el rechazo de los no mutantes. Dentro de su segunda entrega filmica se puede ver como se tiene una cura para el gen mutante y la población se divide. Lo que quieren la cura y los que la rechazan.

Es aquí en donde las palabras de Stan Lee cobran sentido, pues X-Men refleja el racismo que existe en la sociedad norteamericana y lo injusto que es el apartar y rechazar a alguien sólo por ser diferente, es por ello que X-Men da este mensaje, para hacer una conciencia sobre el fenómeno racial, así como también hace una fuerte crítica al estatus establecido.

Iron Man

Otro de los super héroes que toman una postura de reflexión es Iron Man. Dentro del cómic y de sus películas podemos ver como el gran imperio Stark se construye al ser una vanguardia armamentista, aun con la muerte de Horwath Stark.

Recordemos que el comic de Iron Man inicia bajo los horrores y las amenazas de la guerra y los terrores nucleares, por ello los primeros números hacen una fuerte crítica a la guerra de Vietnam y a la situación armamentista.

Iron Man estaba haciendo una fuerte crítica a los acontecimientos de la sociedad, tanto fue su impacto que se tuvo que modificar los hechos de la historia. Esta vez el vengador dorado durante la década de los 90 se encontraría en la guerra del Golfo, mientras que en 2008 se planteó a Stark en la guerra de Afganistán.

Dentro del primer filme de Iron Man se muestra un resumen de todos los logros y las mejoras que ha logrado la industria, aun sin su fundador, y de cómo ahora Tony será quien continúe el legado de su padre al ser un prodigio ante la tecnología armamentista.

Esto cambia drásticamente cuando Tony es tomado preso y forzado a construir armas para un grupo de rebeldes. Es aquí cuando Stark cambia su rumbo, después de ver a un pueblo sufriendo y siendo atacado y también al ver a su compañero ser asesinado.

Otro ejemplo, quizá el más actual, es en la película de End Game, en donde las heroínas de Marvel se unen para pelear contra el titán Thanos. Esto es un claro apoyo a los diferentes movimientos feministas. Esto para reflejar la situación actual de la mujer.

Ya en varios filmes se ha hecho notar un papel mayor para las mujeres, un claro caso son los live action de Disney en donde se deja de lado el papel de la dama en peligro

Capítulo 4

El héroe postmoderno

¿Qué es lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra héroe? Hay miles de palabras y definiciones que se vienen a la mente. Dentro del cine podemos encontrar una gran cantidad de personajes y de historias, pero sobre todo podemos percibir un cambio en los estereotipos establecidos de los personajes.

Tanto hombres como mujeres están atados a ciertos roles que están vinculados a su género. Por ejemplo, el papel de la mujer. Este es el que ha tenido una mayor transformación a lo largo de los años, anteriormente dentro del cine se veía a una mujer sumisa y dedicada a su hogar que a una mujer que toma un papel con más relevancia.

Esto ha cambiado al punto que la mujer es quien toma un mayor protagonismo dentro de las narrativas, ejemplo de ello es la nueva figura de la mujer que es representada en Disney.

Recordemos a las princesas clásicas de la franquicia. La sirenita, la cenicienta o Blanca Nieves son ejemplos del rol que solía tener la mujer, alguien dedicada al hogar que esperaba por un hombre y terminaba en un matrimonio y siendo este la solución a todos sus problemas.

Uno de los clásicos es la Cenicienta, quien vivía bajo el maltrato de su madrastra y sus dos hermanastras, limpiaba y servía sin quejarse tomando un papel de sumisión, es hasta que se casa con el príncipe que su vida cambia para bien y logra ser feliz.

Es el mismo caso al tomar el rol de damisela en peligro que debe ser rescatada, por ejemplo, la bella durmiente, quién debe ser salvada con el beso de amor verdadero siendo que su papel fue muy poco o nulo a pesar de ser la protagonista.

El papel de la mujer ha cambiado y esto se puede ver en las películas actuales, tanto en animación como en Live Action. Ejemplo de ello tenemos la película de Brave, la protagonista Merida se negaba a casarse con alguien a quien no conocía, ella impone su voluntad y se revela contra todo un sistema establecido.

Otro de los filmes que destaca es Frozen en donde Elsa cuestiona a su hermana Anna sobre su elección al casarse con alguien que acaba de conocer, nuevamente mostrando que el casarse no le traerá la felicidad que busca.

En esta película, al igual que muchas otras, se muestra que la mujer no necesita a un hombre para alcanzar sus metas o ser feliz, pues ellas mismas logran destacar por su propia mano, rompiendo con el estereotipo de la mujer sumisa que debía ser rescatada, además de demostrar que una mujer puede hacer las mismas cosas que un hombre como manejar un arco o montar a caballo.

Como podemos observar el rol de la mujer es el que ha tenido un cambio más visible y significativo, pero esto también se ha logrado percibir desde el lado masculino. La figura del

hombre se ha ido transformado para abrir paso a una gama de masculinidades y difundir un modelo mucho más democrático que rompa con el modelo tradicional de masculinidad.

Las nuevas masculinidades

Las nuevas masculinidades han cobrado terreno en el cine como en otros medios audiovisuales. Dentro de cine podemos encontrar diferentes matices de la figura masculina, aunque por lo general se seguía un mismo modelo de hombre siendo este un líder, un ganador, mujeriego, desapegado de las tareas del hogar y de sus mismos sentimientos.

Este modelo tradicional nos habla de una figura de masculina que goza de privilegios, mayores ingresos y un poder mayor, por solo mencionar algunos. Este se apega a alejarse de todo lo femenino o de todo lo que se acerque a las actitudes o actividades de las mujeres, por ejemplo, la crianza de los hijos o cuidar de los enfermos, el expresar dolor, tanto físico como emocional, el tener una posición importante y el respeto de otros hombres. No mostrar vulnerabilidad o cualquier otra emoción salvo la ira.

Modelo hegemónico

- No tener actitudes femeninas
- Reconocimiento de otros hombres (mediante el uso de la violencia)
- Una imagen representada ante lo público
- Ser importante
- Ser un hombre duro (no mostrar vulnerabilidad y también de manera física)
- No expresar dolor ni físico ni emocional
- A mayor distancia de lo femenino se es más hombre.
- No dar crédito a los logros o a las acciones femeninas
- Desmeritar los logros femeninos

Hay que señalar que los hombres no nacen con estas ideas de masculinidad, sino que son aprendidas tanto en el hogar como en los medios. Esta manera de educar ha repercutido en la vida de los hombres, provocando que sean ellos los más propensos a sufrir accidentes o ser adictos a drogas y alcohol.

Los sentimientos como enemigo

Dentro del modelo de masculinidad tradicional la cuestión de los sentimientos son más que algo propio de cada persona son considerados como debilidades, por ello estos no deben expresado o son relativizados. Durante mucho tiempo hemos encontramos ciertas expresiones que respaldan y fortalecen este modelo hegemónico, por ejemplo “los niños no lloran” o “eso es de niñas” esto refuerza el modelo de masculinidad tradicional y a su vez contribuye a reforzar el estereotipo que se tiene de los hombres favoreciendo a la idea ya concebida de “tener que hacerse hombre”

Esto conlleva a otra serie de repercusiones, por ejemplo, al momento de exteriorizar las emociones, recordemos que el modelo tradicional dicta que un hombre no puede expresar

empatía o vulnerabilidad. Esto lleva a la frustración fácilmente al no desarrollar habilidades emocionales y por consecuencia no se pueden gestionar ciertas emociones como tristeza, miedo o vulnerabilidad, estos al ser demostrados son confundidos con debilidad.

Si bien este modelo hegemónico es mucho más percibirle en la educación que los niños reciben en casa, también los medios contribuyen al desarrollo de los estereotipos ya concebidos de los hombres o bien contribuyen a reforzar ciertas actitudes que plantean este modelo de masculinidad tradicional.

El agente 007

Existe una gran carga valorativa hacia a un hombre. Y dentro de los medios se puede percibir. Un ejemplo de ello es la película Goldfinger. Dirigida por Guy Hamilton y estrenada en 1964 este filme nos narra la gran hazaña del agente 007 al sumergirse en un duelo de astucia contra Goldfinger, quien planea contaminar la reserva de oro de Fox Know.

Hay una gran cantidad de referencias al modelo hegemónico que se resaltan dentro de este filme. El agente 007 es representado como una figura triunfadora, un galán con las chicas y alguien que no muestra vulnerabilidad.

Desde la primera parte de la película se puede observar al agente 007. Un hombre que no presenta muchas emociones y que ante una situación de riesgo no pierde la compostura. No hay muestra de emociones o de vulnerabilidad.

Dentro de este filme también se resalta otro aspecto del personaje. su relación con las mujeres, si bien el agente 007 se ha caracterizado por ser un conquistador, es en esta película en donde se puede percibir actitudes que se apega a un modelo de masculinidad hegemónica, en específico el no reconocer los logros de las mujeres.

En varias escenas se puede ver al agente teniendo diferentes acompañantes femeninas, siendo estas utilizadas como herramienta o por placer del agente.

Si nos remontamos a lo establecido con el modelo tradicional, un hombre debe ser un conquistador con las mujeres y entre más mujeres tenga será más hombre.

Dentro del filme también se puede ver al agente teniendo una posición de poder mostrando una dominación sobre lo femenino.

Hay otro aspecto a resaltar que caracteriza a esta versión de Bond, el fracaso. Si nos remitimos al modelo de masculinidad hegemónico se señala que el hombre debe destacar para buscar el reconocimiento de otros hombres. Un ejemplo de ello es el primer enfrentamiento directo con Goldfinger en el golf.

Aunque claramente 007 pierde el juego de Golf ante Goldfinger este no muestra ninguna emoción de angustia o preocupación al percatarse que su enemigo conoce las intenciones del agente.

Muy por el contrario, James se muestra tranquilo, de manera que parece que todo es parte del plan, incluso el permanecer en estado de calma ante la trampa de intercambiar las pelotas.

Podemos ver la evolución que ha tenido el modelo de masculinidad al ver al James Bond interpretado por Daniel Craig, en donde no solo se muestra un 007 que puede ser derrotado, que comete equivocaciones y que muestra vulnerabilidad, además de quedar a la par de un personaje femenino, dejando de lado a la chica que solo era usada como objeto de placer.

Un ejemplo de ello es la película Spectre. En donde James al ir a una misión no autorizada en la Ciudad de México lucha contra Marco Sciarra, el líder de una banda de criminales, dentro de esta hazaña Bond toma un anillo con el grabado de un pulpo.

Esta aventura lleva a que el agente sea suspendido y a su vez a ser monitoreado, pero 007 desobedece las órdenes de su superior y con la ayuda de Q es borrado del sistema de vigilancia para así continuar su misión y descubrir a la organización Spectre para así descubrir su conexión con el enemigo.

Hay muchas cosas que resaltar dentro de este filme, en primera instancia se puede ver un 007 muy diferente al que se vio en 1964. Si bien el personaje continúa siendo un agente secreto que debe superar cada misión con tranquilidad y con compostura esta versión le da al personaje una percepción más humana.

Dentro del filme de Goldfinger se puede ver un agente que no muestra vulnerabilidad, no comete errores y es un conquistador con cada mujer. Dentro de Spectre vemos a un 007 que comete errores y que a pesar de conservar la calma también pierde la postura de serenidad que lo caracteriza.

Otro aspecto que resalta es la relación con sus compañeras. En el filme de 1964 se podía notar que el agente tenía múltiples acompañantes femeninas, esto siendo un reflejo de lo que dicta el modelo de masculinidad tradicional, en donde un hombre entre más mujeres tenga es más masculino.

Dentro del filme que interpreta Daniel Craig a pesar de que el personaje continúa teniendo acompañantes femeninas este se ve reducido, a diferencia del filme anterior este tiene tres mujeres durante todo el filme, además de darles un mayor protagonismo a cada una de ellas.

El agente 007 dentro de la Ciudad de México tiene una acompañante femenina. Al llegar al hotel la deja para ir en busca de Marco Sciarra.

El agente 007 junto con Moneypenny, se resalta que su relación es de amistad, no se muestra al agente tratando de conquistar a su compañera de trabajo.

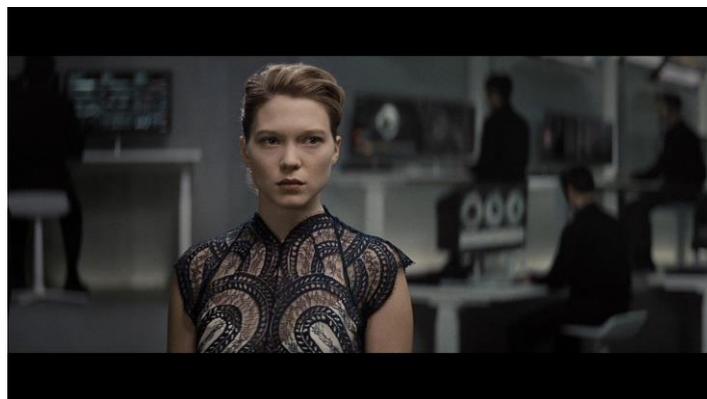

Después del funeral de Marco Sciarra el agente 007 le hace una visita a la viuda de Sciarra, con el fin de obtener información, sin embargo, al terminar el encuentro busca la manera de protegerla de los asesinos que la acechan.

Durante todo el filme se ve a un James que trata de proteger a Madeleine, sin embargo, termina siendo su compañera y quien también lo protege y lo ayuda en numerosas ocasiones.

Otro aspecto que resalta es la misma relación con las mujeres, dentro del filme de Goldfinger el agente necesita la ayuda de algún compañero y mucho menos de una mujer. Dentro de Spectre 007 necesita la ayuda de Q y de Moneypenny para poder llevar a cabo la misión y dentro de esta necesita la ayuda de la Doctora Swan.

La acompañante femenina de Bond tiene gran relevancia en este filme, no solo porque representa su interés amoroso sino porque muestra una posición de igualdad, muestra que el agente también necesita de ella y que no es un simple objeto de placer.

Si bien el personaje de 007 continúa con la esencia que lo caracteriza si se han ido incorporando nuevas actitudes que enriquecen al personaje y que mantienen al espectador al borde del asiento al poder plantear escenarios en donde el protagonista reacciona de una manera real, mostrando desesperación, tristeza y sobre todo mostrando errores y un lado humano que le da una perspectiva mas emocionante a la trama.

El caso de Zuko

Otro de los casos en los que se puede percibir el rompimiento con el modelo de masculinidad tradicional y con el estereotipo del héroe es en la serie de Avatar: La leyenda de Aang. Esta serie animada tiene su primera transmisión el 21 de febrero de 2005 y teniendo un total de 61 episodios dividido en tres temporadas. La historia nos coloca en un mundo en donde existen cuatro diferentes naciones, tribu del agua, reino tierra, nación del fuego y los nómadas aire.

Dentro de cada nación podemos encontrar a personas que son capaces de dominar los elementos, pero existe una persona capaz de dominarlos todos, el Avatar. Dentro de la trama se explica que este es el encargado de mantener el equilibrio del mundo, tanto dentro del mundo físico como en el de los espíritus, también se explica que este maestro se reencarna en cada nación, esto siguiendo un ciclo.

En este caso se reencarna en un nómada aire, quien permanece desaparecido durante cien años, dentro de este tiempo la nación del fuego aprovecha el que no hay alguien que ayude al mundo a mantener un balance e inicia una guerra para expandir su territorio usando su poder militar.

Es después de estos cien años la serie da inicio, cuando Katara y su hermano Sokka encuentran a un niño en un iceberg, este es Aang, quien resulta ser el Avatar y también el último maestro aire, quien debe reestablecer el equilibrio del mundo al derrotar al señor del fuego Ozai.

La serie de Avatar cuenta con una gran variedad de personajes, es interesante profundizar en cada uno de ellos y ver la acción que se genera ante los combates elementales, sin embargo, hay un personaje que resalta, por su origen y su notoria evolución a lo largo de la serie, este es el príncipe Zuko.

Desde el inicio se deja en claro que Zuko busca capturar al avatar. En un inicio el espectador piensa que esto se debe a que es el príncipe de la nación del fuego, sin embargo, el trasfondo del personaje es revelado a lo largo de la serie.

En efecto Zuko proviene de un linaje real, sin embargo, es un príncipe marcado y desterrado por su propio padre, esto ocurre cuando él tiene 13 años. Durante una reunión militar Zuko se opone a sacrificar a un batallón y eso es tomado como una grave ofensa para el general que dio la orden y para su padre.

Desde aquí se puede ver el primer rompimiento que tiene Zuko, tanto con el modelo hegemónico de masculinidad como con el estereotipo del héroe.

En la escena de la reunión militar podemos ver a Zuko oponiéndose a que se sacrifique a todo un batallón ya que esas personas están luchando por la nación y tiene familias que los aman.

El príncipe no buscaba la violencia, el sacrificar a esas personas hubiera entristecido a su pueblo, además que el que esas personas fueran sacrificadas implicaría bajas en su nación y en su ejército. Estas son las características de un líder nato, sin necesidad de imponer la fuerza, Zuko sabe que un gobernante no es nada sin su pueblo, por ello se opone y pide buscar una opción diferente a sacrificar a esas personas.

Sin embargo, esto es tomado como un gesto tanto de debilidad como de insolencia por lo que es obligado a combatir. En un inicio se plantea que se enfrentara contra el general al que faltó al respeto, pero no resulta ser así y es aquí cuando entra uno de los personajes que más contrasta con Zuko, su padre.

Cuando se es revelado el oponente del príncipe este presenta miedo. Algo que nunca sería concebido dentro de un modelo de masculinidad hegemónica y es el claro contraste que tiene con su padre, pues este le ordena que se ponga de pie y que lo enfrente.

Zuko no quiere pelear contra su padre, sabe que él nunca ganará y que no sería correcto enfrentarse a la persona que le guarda respeto y del que siempre ha esperado cariño o reconocimiento.

Ozai sería quien ejerce una masculinidad hegemónica, al imponer su voluntad mediante la fuerza y el miedo, al rechazar a su esposa y al alejarse de la crianza de sus hijos, además de imponerse ante otros hombres y su propio hijo mostrando que él es superior en todo sentido.

Por parte de Zuko vemos lo puesto, durante el combate pidió perdón y mostró arrepentimiento y miedo, incluso estas mismas emociones y el mismo dolor emocional fueron lo que lo llevó a derramar lágrimas frente a su padre y su nación.

El príncipe muestra una gran gama de emociones, sin embargo, esto ante los ojos de su padre es tomado como una debilidad, por ello se convierte en un hijo no digno.

Después del combate Zuko es marcado y desterrado, le quitaron su honor y se le encomendó la misión de capturar al avatar para volver a casa y ser digno de la aceptación de su padre. A este punto se podría teorizar que el príncipe siguió las pautas que marca un modelo de masculinidad hegemónico, sin embargo, esto no es así.

En efecto, luego de ser desterrado se volvió una persona mas dura, casi no mostraba emociones y en ocasiones se imponía ante su tripulación por medio de la violencia, sin embargo, fueron los acontecimientos en el viaje al Polo Norte los que muestran que a pesar de haber sufrido Zuko aún conserva su esencia.

En numerosas ocasiones antepone la seguridad de su tripulación a conseguir su objetivo, así como también perdona a sus enemigos. Un ejemplo de ello es en la pelea en el Polo Norte, el comandante Zhao fue atrapado por el espíritu del océano es Zuko quien le ofrece su mano para salvarse, a pesar que fue el mismo comandante quien intento asesinarlo junto con toda su tripulación.

Pero el personaje no solo se limita a actitudes, la misma evolución de Zuko marca un elemento importante que es propio de cada persona, el fracaso.

El príncipe constantemente se encuentra fracasando, dentro de la batalla del Polo Norte no sabe a donde dirigirse aun cuando ya ha capturado al avatar. Zuko se encuentra constantemente buscando el camino correcto dentro del destino que se le ha impuesto, es eso mismo lo que no lo deja ser feliz y desarrollarse plenamente como persona y remarca algo que suele ocurrir constantemente, el tener lo que quisiéramos, pero no ser feliz con ello.

Es hasta el enfrentamiento con su padre que ocurre esta metamorfosis, cuando Zuko elige seguir su propio destino es cuando

Capítulo 5

La relación con las mujeres.

Otro aspecto a resaltar es la relación del hombre con la mujer, en este caso en la relación con su pareja, ya sea dentro de su aventura como héroe o siendo su interés amoroso.

Recordemos que dentro del modelo tradicional un hombre no puede exteriorizar sentimientos, pues esto equivaldría a una señal de vulnerabilidad, con excepción de la ira, ya que tiene la idea que las mujeres son las emocionales mientras que un hombre debe mostrarse neutral en todas las situaciones.

Otro aspecto es el reconocimiento de la mujer, dentro de un modelo de masculinidad hegemónica un hombre no puede ser menos que ellas y mucho menos darles reconocimiento a sus acciones.

Ya se ha resaltado el cómo se ha transformado el papel de la mujer dentro del cine, las chicas ahora cuentan con una participación más activa dentro de las aventuras, además de ser una motivación para el protagonista, pero ¿Cómo ha cambiado esta relación con los hombres?

Hay una nueva faceta dentro de los personajes masculinos que está rompiendo con el modelo tradicional de educación masculina, esta nueva faceta es la del fracaso, las emociones y el reconocimiento femenino.

Ya se ha analizado el gran cambio que tuvo el agente 007. De un personaje que por más difícil que fuese la situación no mostraba alguna emoción al filme Spectre, en donde se puede percibir un personaje más humano al cometer errores graves, así como perder el control dejándose llevar por sus emociones y sobre todo al mostrarse en una situación de igualdad con su acompañante femenina.

El ejemplo de la evolución del agente 007 muestra una ruptura con el modelo tradicional en donde el hombre debe destacar por sí mismo para colocarse por encima de otros hombres y del género femenino, pero hay otros filmes que también muestran la transformación que ha tenido la relación del héroe con las mujeres.

Un ejemplo de ello es el personaje de Han Solo, quien se presenta como un personaje presumido y orgulloso, seguro de sí mismo y prepotente, un ejemplo de ello es el primer encuentro en el bar, cuando contratan sus servicios este se muestra seguro que su nave es la mejor.

La relación que tiene con la princesa Leia. desde el inicio hay discusiones en bastantes ocasiones, incluso el mismo Han repite que deben ignorar los consejos femeninos, incluso recalca que él no seguirá sus órdenes.

la actitud de Han Solo se mantiene durante todos los filmes, se muestra seguro de sí mismo y es elocuente, por lo que se hace un personaje digno de admiración, sin embargo, esta actitud refleja la de un héroe estereotipado.

Una muestra de ello es la escena en donde Leia se le confiesa, la princesa le dice un sincero te amo, pero la reacción de Han es un “lo sé” sin mostrar ninguna sorpresa, el cazarrecompensas estaba seguro de lo que ella sentía por el simple hecho de ser Han Solo.

Sin embargo, hay un radical cambio en el personaje, tanto en actitudes como en la relación que comparte con Leia. En su reencuentro en “Star Wars: El despertar de la fuerza” se puede apreciar a un Han Solo que conserva su esencia, pero que muestra una mayor gama de emociones, tanto en su reencuentro con Leia como con su hijo.

Es de hecho cuando encuentra a su hijo que Han se percibe vulnerable, dentro de la escena se percibe que de verdad quiere recuperar a su hijo que ese mismo deseo fue el que lo llevó a su final.

Dentro de este filme se pueden ver notables cambios dentro de la personalidad de Solo, aunque este es solo un pequeño ejemplo. Dentro del filme Deadpool se puede percibir el cambio que ha tenido la masculinidad y la relación que se tiene con las mujeres.

Podemos ver al personaje de Wade, un ex soldado que ahora se dedica a ser un matón a sueldo hasta que conoce en un bar a Vanessa. Si bien la relación de estos dos inicia como simples encuentros casuales es Wade quien se termina enamorando de Vanessa.

Dentro de este filme el espectador se puede dar cuenta que la principal motivación de Wade es Vanessa, es por ella por lo que decide someterse a los experimentos y también es por ella que decide buscar al responsable de la fábrica de mutantes para que le arregle el rostro.

Dentro de este filme no vemos un personaje como Han Solo, se ve a un personaje que tiene temor de perder a su pareja, que se disculpa con ella, la reconoce y que es ella quien mueve al héroe.

Como ya se ha mencionado dentro del cine se han introducido nuevos modelos de masculinidad, pero también esto puede verse en otras obras. Un ejemplo de ello es Full Metal Alchemist. Esta serie representa no solo el camino del héroe, sino que también ofrece una gama de personajes, tanto femeninos como masculinos, que cuentan con diferentes matices, puede verse un lado humano en cada uno de ellos.

Como primer vistazo tenemos a Edward, un muchacho que al fallecer su madre decide hacer una transmutación humana junto con su hermano Alphonse. En el proceso En pierde su brazo y su hermano su cuerpo, en un intento por recuperar el alma de su hermano Ed sacrificó su pierna y así logra fijar anclar el alma de Al a una armadura.

Podemos ver una serie de contrastes en los hermanos Elric, pero quien realmente se lleva gran parte del protagonismo es el alquimista de fuego Roy Mustang. Desde el principio la serie lo plantea como un coronel que haría lo que fuera por subir de puesto y con esto obtener el título de Führer para poder gobernar el país desde una visión más justa y democrática.

Mustang es un personaje que cuenta con muchos matices, dentro de la construcción del personaje podemos ver tanto fortaleza como bastantes debilidades ya que este fue forzado a convertirse en un asesino al servicio del estado dentro de la guerra de exterminio. Roy tuvo que cobrar una gran cantidad de vidas y esto lo llevó a construir la meta de crear un nuevo gobierno y de hacer lo que sea para lograrlo.

Pero ¿es esta la única cualidad de Roy? La respuesta es no. El personaje de Mustang se caracteriza por tener un gran poder, no por nada se ganó el título de Alquimista de fuego o héroe de la rebelión, tiene carisma y también popularidad con las mujeres, cuenta con una de las alquimias más poderosas dentro de su universo y también con un cargo elevado dentro del ejército.

Hasta aquí podría considerarse que el personaje fue creado bajo un modelo de masculinidad tradicional, pero aún no se menciona lo que verdaderamente destaca a Roy. Hasta ahora se han mencionado rasgos de su personalidad, pero lo que hace relevante al personaje es el fracaso.

Roy ha tenido que cargar con un gran peso desde la guerra de exterminio y para ello aparece un personaje que es fundamental para el alquimista de fuego, su subordinada. El papel de Riza no ayuda a entender a Roy, ya que no nos muestra la parte poderosa e imponente sino su lado humano.

A pesar que Mustang tiene un gran poder, tanto para superar al mismo protagonista, este fracasa y se deja llevar por su ira y el rencor al encontrar al asesino de su mejor amigo Hughes.

La escena en donde se muestra a Mustang cara a cara con envidia, teniendo una clara ventaja ante el homúnculo, es una pieza clave para entender al personaje y de cómo es la relación con su subordinada.

dentro de la escena en la que Mustang descubre al asesino de Hughes se puede ver al personaje con una mirada de odio, en este punto Roy no tendría compasión contra su enemigo, a pesar que su objetivo era lograr un país pacifista.

es aquí cuando Riza le apunta con su arma y le pide que le entregue al homúnculo, este se niega, pero enseguida ella le responde que lo que está por hacer no lo hará por ayudar a su país o a sus amigos sino por un deseo de venganza y explicando que si ella termina con la vida de Roy luego de apoyar a la rebelión ella también se quitará la vida. es aquí cuando Mustang reacciona.

A lo largo de la serie se puede ver el cómo es la relación de Riza y Roy, ya que este a pesar de ser uno de los personajes masculinos con más relevancia dentro de la serie necesita de Riza, ella además de salvarlo en numerosas ocasiones, también es quien lo hace volver al camino, es una motivación para Roy y también una valiosa aliada a la que reconoce.

Otro caso es el de Spider-Man, son bastantes las diferencias que encontramos dentro de la versión interpretada por Tobey como por Andrew Garfield, aunque hay un elemento en común en donde ambos personajes coinciden y es su respectivo interés amoroso.

En ambos casos se muestra el interés amoroso que tiene cada uno, Mary Jane y Gwen Stacy. Ellas juegan un papel crucial para las motivaciones del héroe, tanto de manera motivacional como también para ayudar al héroe a cumplir sus misiones.

Recordemos que es por la misma MJ que Peter entra a las luchas para ganar el dinero suficiente para un auto y a su vez en el mismo filme que rechaza a esta para poder protegerla de él mismo, de los peligros que conlleva tener una relación con Spider-Man.

Algo similar ocurre en el caso de Andrew Garfield. Dentro de The Amazing Spider-Man se puede ver una relación más cercana con Gwen, ya que esta tiene un papel más activo dentro del filme, siendo este un factor importante ya que resalta el avance del papel de las mujeres.

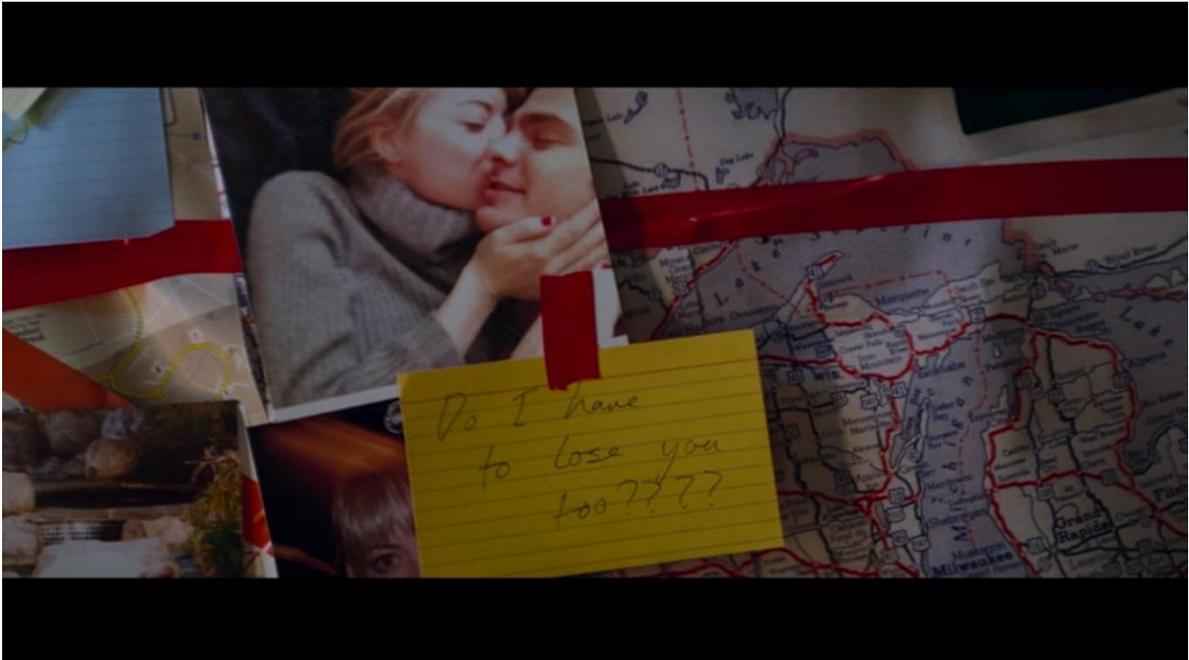
Gwen Stacy juega un rol importante, tanto para las motivaciones de Peter como para el cambio que sufre Spider-Man. Recordemos que dentro del primer filme "The amazing Spider-Man" Peter falla al salvar al comandante y esto es lo que lo lleva al sentimiento de culpa que le traerá una serie de problemas con Gwen, principalmente porque el comandante Stacy le pide alejarse de su hija para mantenerla segura y Peter no obedece esta petición.

Dentro de todo el filme Peter recalca que siente culpa, en varias escenas Peter puede ver al padre de Gwen recordando que debe alejarse de ella. Muy por el contrario de lo que pasa en la versión con la versión de Reimi, este Peter no se apega al sacrificio que hace el héroe.

Recordemos que en la primera película de Spider-Man del año 2000 la escena final es de Peter rechazando a MJ, pues es muy peligroso que se quede con ella ya que Spider-Man tiene muchos enemigos y eso significa ponerla en peligro.

En el caso de Andrew tiene una relación con Gwen a pesar de tener culpa y también tiene miedo de que algo pueda pasarle, a pesar que Gwen en muchas ocasiones ha sido quien lo ayuda. El papel de Stacy es crucial para el protagonista, pues no solo está representando un apoyo o un interés amoroso, está representando una motivación para el héroe y una ayuda.

Esto se puede ver al momento de la ruptura, si bien Spider-Man continúa con su labor de héroe, no deja de seguirla y en el momento que decide investigar sobre su padre es Gwen la que está en el centro junto con la fotografía de sus padres.

Dentro de esta enrevesada red de pistas es Gwen junto con sus padres lo que lo motivan a seguir con cada uno de esos caminos.

De igual manera cuando se le da la noticia que ella se debe ir a Inglaterra ocurre una de los momentos más queridos, la escena del puente. Esta escena está cargada de significados, siendo respaldada por el diálogo de Peter.

“Tú eres mi camino. Siempre serás mi camino. Hay millones de razones para que nos separemos. Pero estoy harto de ellas. Estoy harto de cada una. Todos tenemos que escoger. Yo te escojo a ti.”

Es en este punto cuando se puede ver el fuerte sentimiento que Peter y Gwen, ya que él está dispuesto a dejarlo todo por seguirla, estamos viendo el punto vulnerable del héroe.

Por desgracia después de tan emotiva escena viene el desplome y la mayor desgracia del héroe. Justo después de la escena del puente ocurre la aparición de Harry ya convertido en el Duende Verde y es donde se descubre la identidad de Spider-Man y por lo tanto también su relación con Gwen.

Al tener un vínculo Harry pierde los estribos al no ser salvado por su amigo, por ello es que toma a Gwen y la tira de la torre del reloj.

La muerte de Gwen es una de las más simbólicas dentro de “The Amazing Spider-Man” ya que muestra el cómo el héroe a pesar de derrotar al villano, este fracasa.

Peter renuncia a ser Spider-Man por cinco meses. Y es aquí en donde se puede ver el punto clave de cómo es que la relación con las mujeres ha cambiado ya que son las palabras de la tía May las que ayudan a Peter mientras el discurso de Gwen lo que lo hace volver.

Peter por sí mismo se encontraba en depresión, a pesar de que la ciudad necesitaba a Spider-Man, aquí se puede observar una versión del héroe más humana, en donde se cometen errores y se antepone al el mismo y a su duelo antes que a otros, rechazando el camino donde el héroe debe seguir adelante aun si está herido emocionalmente, porque recordemos que un héroe masculino dentro de un modelo hegemónico no debe mostrar dolor emocional.

Capítulo 6

PV

Retomando el caso de Spider-Man ¿Cómo se podría explicar la empatía que crearon estas escenas con el espectador? Esto se logra a partir del PV y gracias a ciertos elementos del lenguaje cinematográfico.

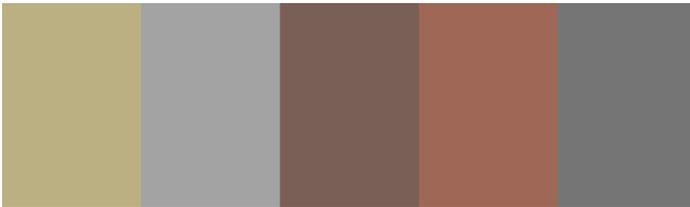
Las escenas del puente y de la torre del reloj muestran un gran elemento propios del lenguaje cinematográfico que ayudan a crear una empatía dentro del espectador.

The Amazing Spider-Man Escena del puente

Al inicio de la escena se muestra una cámara fija, un desenfoque para darle protagonismo al rostro de Gwen quien también contrasta con los colores fríos de los autos gracias a su cabello rubio y su atuendo.

En cuanto al sonido, no hay música, solo se escuchan los sonidos ambientales como el tránsito y las bocinas de los autos, esto provoca una sensación de tristeza, incluso en la misma Gwen se puede percibir dicha sensación.

Esto también se refleja en los colores que predominan en la escena.

Continuo a esto hay una toma del conductor, la cámara aun continua fija, pero hay un contraste de un rayo de luz que atraviesa el cristal del taxi, este provoca un destello de colores y se acompaña con la voz del taxista diciendo “es el hombre araña. En ese momento el sonido ambiental desaparece.

Ahora se perciben colores más cálidos. Ya no hay ruido incidental, ahora hay una música

de fondo que inicia con notas de piano.

Cuando Gwen sale del auto la toma cambia y se observa un plano más abierto y una cámara en movimiento. También se percibe un contraste en cuanto a la luz, en este caso Gwen camina hacia la luz y por lo tanto a una tonalidad más cálida. También el ruido de la multitud se mezcló con la música, de manera que solo se percibe el acompañamiento musical.

Hay una profundidad de cambio, no hay diálogos y solo se tiene la presencia musical. Los colores cambian gradualmente a tonos más cálidos.

Hay un contraste con los colores cálidos del atardecer y el mensaje en el puente. La toma es muy abierta y la selección de colores ayudan a darle mayor fuerza al mensaje.

Se mantiene la profundidad de campo y hay un contraste con Gwen, quien ahora tiene colores más cálidos junto con una sonrisa. También se puede ver una toma similar a la del taxi, sin embargo, ahora ella no está encerrada en un cuadrado, sino que la profundidad de campo nos muestra que Gwen es libre de elegir.

Hay planos abiertos y se mantiene el contraste de los colores cálidos. Otro elemento importante que Spider-Man se acerca justo del lado donde se encuentra el punto de mayor luminosidad.

La cámara cambia a móvil para mostrar el mensaje, también se mantienen los planos abiertos que se contrastan con los planos iniciales, que eran cerrados y con colores fríos, ahora se tiene la presencia de colores cálidos.

Se mantiene el acompañamiento musical que ahora ha añadido cuerdas, tampoco hay presencia de ruido incidental e inicia el dialogo de Gwen y Peter, dando la prioridad al arácnido.

Una vez en el puente se pueden apreciar planos cerrados y el intercambio de cámara, hay un diálogo con la cámara de Gwen y Peter.

La música continúa acentuando más el diálogo de Peter, este se ve respaldado por la expresión de Gwen y por los colores cálidos que predominan.

Otro elemento a considerar es que ahora Gwen se encuentra cubierta de colores cálidos y se muestra de espaldas de un cielo abierto, mientras que Peter se encuentra del lado de la ciudad, mostrándole al espectador el cómo ambos cruzaron sus caminos y el uso de este puente como una unión es lo que fortalece dicho vínculo.

Como se puede observar, gracias a ciertos elementos del lenguaje cinematográfico es que se puede lograr una empatía con el espectador y también se puede remarcar el gran vínculo que tiene el héroe.

Otra de las escenas clave para entender esta empatía y la transformación del héroe es la escena de la torre del reloj. Esta resulta ser crucial para el destino del héroe, pues enfrenta uno de sus mayores temores.

Dentro de esta escena se pueden percibir colores mucho más fríos, hay planos cerrados y el situar al espectador en la torre del reloj se puede relejar suspenso o miedo.

Una vez que explota la granada se observa un elemento crucial para la escena, los engranes.

Se conservan los colores fríos y la música

Hay un plano detalle con las manos mientras que en el fondo se aprecia un reloj, se usa una profundidad de campo para resaltar las manos de Peter y Gwen sin embargo le señalan al espectador el elemento del reloj.

Hay planos contrapicados que muestran el peligro en el que se encuentra Gwen. Inicia la música que marca un ritmo rápido y acelerado.

Gwen baja a los engranes, esto se puede observar gracias a un picado, lo que le da fuerza a la escena es la mirada de Gwen.

Una vez más se observa el elemento del reloj dentro del plano detalle. los colores fríos continúan y la música ha subido de tono.

Una vez más el uso del picado nos muestra hacia donde está descendiendo Gwen.

Una vez que se sitúa en los engranes podemos ver una cámara fija que remarca que una vez más ella está atrapada, mientras que la música de hace más acelerada.

Durante la pelea se observa una cámara móvil. La música aumenta el ritmo

Hay de nuevo un picado, para este punto se le dice al espectador que Gwen podría caer en cualquier momento, además que entra el sonido de los engranes.

El sonido de los engranes sale y la música marca mayor desesperación para el personaje y el público, también la mirada de Gwen indica que algo viene a ella, en este caso el planeador del duende verde.

Se conserva el picado al caer el planeador y los engranes se destruyen provocando que Gwen caiga. El fondo tiene un desenfoque por lo que provoca incertidumbre desde donde caerá.

Poco a poco se enfoca la imagen para dejar ver que es una caída a metros de altura. También se utiliza un elemento geométrico para marcar de nuevo a Gwen.

Hay un contrapicado mostrando Spider-Man en los mismos engranes tratando de salvar a Gwen, de nuevo se produce tensión en el espectador al ya conocer cómo será la caída.

Una vez más se aprecia el vacío hacia donde caería Gwen, sin embargo, al mostrar la telaraña hay una sensación de alivio pues Gwen ahora está segura.

De nuevo hay una tensión en el espectador al mostrar al duende verde

atacar a Peter y el cómo casi suelta a Gwen. No hay dialogo, pero sí un grito por parte de Gwen.

Hay un intercambio de planos muy rápido y también se utilizan más planos a detalle, en este caso de la telaraña junto con los engranes.

La música continua. Hay uso de contrapicados para mostrar que Gwen está cada vez más lejos y está cayendo

No hay diálogos, pero con la mirada de Peter mirando al vacío a donde está Gwen gracias a la ausencia de diálogos y al aumento en ritmo de la música se percibe una sensación de preocupación y angustia al tener la incertidumbre si Gwen se salvará.

Hay un cambio rápido de los planos y aumenta el uso de planos a detalle para darle protagonismo a la telaraña que está a punto de ser cortada. En este plano predomina el sonido de los engranes estando atascados y tratando de avanzar, aunque en el momento en que el tiempo vuelva a su curso Gwen caerá.

Continúan los planos detalle que remarcan la telaraña que mantiene suspendida a Gwen. se mantienen los ritmos rápidos y los cambios de plano. ahora se intercambian planos detalle con planos abiertos.

El picado refleja la caída que sufrirá Gwen, además de usarse los cuadrados que se veían en la escena del taxi

Un plano detalle de la manecilla del reloj y como avanza el tiempo. hay un sonido que predomina, la campana del reloj, este sonido detiene la música y provoca un efecto de eco.

En un plano detalle de ver el corte de la telaraña, en este punto Spider-Man ya ha derrotado al duende verde, pero como consecuencia el hijo que suspendía a Gwen se rompe y esta cae.

Se aprecia nuevamente un picado y un suspiro por parte de Gwen. No hay música de fondo, pero se escucha en el silencio el suspiro.

Hay una toma de los engranes colapsando, se mantienen los colores fríos y también el contrapicado, esto puede simular lo que veía Gwen al momento de estar cayendo.

Hay un plano abierto de la caída, en este caso es Gwen la que se posiciona en medio de la geometría mientras ella y todos los engranajes caen. la ausencia de música ayuda a crear una sensación de tristeza dentro del espectador.

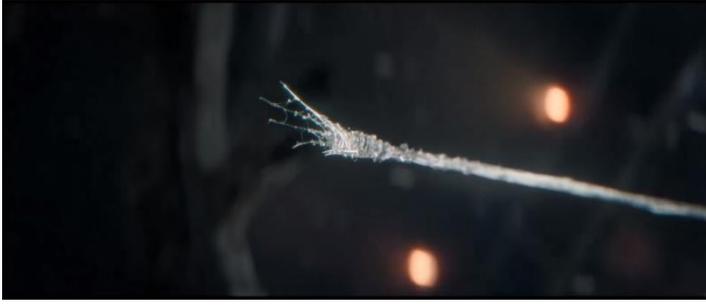

Con un acercamiento se posiciona la mirada de Spider-Man y dentro de esta la silueta de Gwen, solo se percibe el sonido del viento mientras que se ve a Gwen alejarse.

La velocidad de la toma se ha hecho más lenta, se aprecian los engranajes destruidos. dentro de los planos sonoros hay presencia de música, notas de piano que avanzan a una velocidad lenta.

Hay un plano de talle de la telaraña que lanza Peter, la cámara está en movimiento para captar el cómo toma una forma de mano tratando de alcanzarla. se añade el sonido de la telaraña extendiéndose y se mantiene el contraste con el fondo.

El picado muestra el cómo Gwen se encuentra más lejos de Peter, se mantienen los cuadros mientras que los engranajes ayudan a crear un mejor encuadre a Gwen, toda la atención hacia ella.

La cámara retoma su velocidad normal y se mantiene un contrapicado para mostrar como Gwen se está alejando, los cuadros ya no son tan perceptibles y también predomina el sonido de los engranajes cayendo.

Hay un acercamiento al rostro de Gwen, la música baja el ritmo y sus ojos se cierra.

El picado muestra a Peter sosteniéndose de una barra y le indican al espectador que ha atrapado algo.

Hay un acercamiento a la telaraña que ahora se encuentra tensa, pero no hay presencia de música.

En un plano fijo se muestra a Gwen cayendo junto con todos los engranajes. No hay presencia de música, pero es perceptible el sonido de los huesos de la rubia quebrándose.

De nuevo hay picados que muestran la distancia entre Gwen y Peter. No hay música y los ecos se han intensificado.

Existe un dialogo en la cámara, podemos ver a Peter y Gwen como en la escena del puente cuando el la esta sosteniendo.

A diferencia de la escena del puente, esta cuenta con colores fríos y ausencia de música, el guion cambia al igual que la intención. Ahora el héroe deja en claro que no puede hacerlo sin ella.

La cámara se aleja en un picado mostrando el héroe como una figura pequeña y a su vez mostrando que es vulnerable.

Como se puede notar hay grandes diferencias entre estas dos escenas. Dentro de la escena del puente se ven colores cálidos y una música que claramente conmueve al espectador. Se usan planos abiertos y también se usan recursos como el rayo de luz para dejar en claro que Gwen se alegra al ver a Peter y que estos tienen un fuerte vínculo.

Por otra parte, la escena también plantea lo importante que es Gwen y el como Peter depende de ella, la quiere, la respeta y la valora. A tal punto que dejaría la ciudad para seguirla. El personaje de Gwen es más que un interés amoroso, es un pilar para el héroe, forma parte de sus motivaciones y es quien lo ayuda en numerosas ocasiones.

Por ello la escena de la torre del reloj y por lo siguiente, la muerte de Gwen Stacy, es tan impactante para el héroe y para el espectador. Esta sorpresa se crea también con el PV, recordemos los rápidos cambios de plano, las tomas cerradas, la profundidad de campo y por sobre todo la música.

Cada uno de estos elementos ayuda a crear una empatía, el público puede sentir la misma desesperación que sintió Peter al momento que peleó con Harry y la tensión cuando se corta la telaraña, el retrasar el tiempo pudo mostrarle al espectador el sentimiento de Peter, que toda la caída fue lenta y llena de angustia, por ello la escena de Gwen cayendo ocurre en un tiempo real, el tiempo no se había frenado, era Peter el que así lo percibía y lo que se buscó despertar en el espectador, una esperanza que ella podía salvarse.

Dentro de estas escenas no solo podemos apreciar el como se crea una empatía mediante el POV, sino en como se crea con las emociones del héroe. Peter no actúa como el héroe abnegado que sabe que su camino estará lleno de sacrificios, él actúa de una manera humana, se derrumba ante la muerte de Gwen y admite que no puede hacerlo sin ella.

Se logra apreciar una transformación en el esquema del héroe masculino, dando como resultado una figura humana como cualquiera de los espectadores.

Conclusiones

Dentro de este trabajo se han retomado conceptos como lo que es el héroe clásico, el ejemplo del héroe de Tebas y el como se muestra al héroe como una figura de sumisión, el como esta dispuesto a sacrificarse por el bien y por algo mas grande que el mismo.

También se refleja su actitud bondadosa, algo con lo que difiere con un protagonista, pues estos serán de carácter neutro, nunca serán tan buenos ni tan malos.

Por otra parte, encontramos el camino del héroe, o mas en concreto el monomito, en donde podemos encontrar todas las historias de héroes, entre ellas la de Spider-Man, en donde encontramos ciertos elementos propios del mito único.

Un ejemplo de ello es el encuentro con el mentor y las muertes simbólicas que tuvo que sufrir el héroe, por ejemplo, la muerte del tío Ben.

Pero los supera héroes no solo reflejan acción, también son un reflejo de la sociedad, de los problemas que acontecen en el mundo. Por ejemplo, el mismo Spider-Man quien fue creado para poder empatizar con los marginados de Estados Unidos, Superman quien fue un faro de esperanza para aquellos que sufrían la gran depresión.

Los súper héroes también sirven como un modelo de educación, en este caso para introducir nuevos patrones de conducta, como lo es el caso de las nuevas masculinidades. Ya se ha apreciado el avance significativo que ha tenido el papel de la mujer en los diferentes filmes, se ve a una mujer fuerte y libre, ya no el estereotipo de la dama en peligro.

De igual manera con los personajes masculinos, se puede apreciar un cambio dentro de su construcción, ya no se esta encerrado en el estereotipo de un héroe abnegado que debe superar cada uno de los retos solo porque sí, se ven figuras más humanas con las que se puede empatizar de una mejor manera.

Ejemplo y filmes hay muchos, por ejemplo, dentro de The amazing Spider-Man, podemos ver a un Peter con temores, que tiene conflictos y que se derrumba al perder a quienes ama. También podemos ver a un Roy Mustang, que a pesar de ser el mas poderoso dentro de su universo es quien pierde el camino y necesita de su subordinada e incluso de sus propios enemigos para encontrarse de nuevo.

Todo esto es un mismo viaje del héroe, en donde cada uno de nosotros es protagonista de su propia historia, los medios contribuyen a esto, es verdad, pero en los últimos años hemos visto personajes mucho más humanos, tanto en el cine como en otros medios audiovisuales, personajes con los que podemos empatizar de una mejor manera, son estos los que nos muestra que no debemos encerrados en un estereotipo, pues todo está cambiando, al igual que nosotros.

Bibliografía

Campbell, Joseph: *El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito*. México, Fondo de Cultura Económica.1959.

Chamorro, Adrià: *El viaje del héroe Campbelliano. Continuidad y ruptura del monomito en la fantasía épica contemporánea*. Facultat d' Humanitat Pompeu Fraga, 2017.

Erreguerena, Josefa: *EL PODER Y EL CINE: "SUPERMAN, EL SUPERSÍMBOLO DEL PODER*.Ecuador, Universidad de los Hemisferios.2007.

Gasteis, Victoria: *Los hombres, la igualdad y las nuevas masculinidades*. Instituto Vasco de la Mujer. 2008.

Hernández Herrera, María: *La evolución de las actitudes del héroe en el cine de Hollywood: percepción de psicología del espectador*. España. Universidad Complutense de Madrid,2016.

Moran, Julio: *Algunas ideas estéticas sobre el punto de vista narrativo en el cine*. Orbis Tertius, 1996.

Munro, James: *Origins of the Movement and the Development of Protest: The Birmingham Campaign, 1963*. City University of New York. 2014.

Ried Stoto, Nicolas: *El dilema X-Men. Practicas de Resistencia ante el dispositivo de lo humano*. Chile, Universidad de Chile.2016.

Robles Ávila, Sara: *Le damos un repaso a los super héroes: un estudio multidisciplinar*. España, Editorial Comunicación Social.2011.

Filmografía

Clements, Ron. Musker John: *Hércules*. Estados unidos, 1997.

Hamilton Guy, Broccoli R. Albert: *Goldfinger*. Reino Unido, 1964.

Irie Yasuhiro,Maruyama Hiro: *Full Metal Alchemist*. Botherhood. Japón.2009

Raimi, Sam. *Spider-Man*. Estados Unidos, 2002.

Ramsey, Peter, Steinberg Christina. *Spider-Man. Into the Spider-Verse*. Estados Unidos, 2018.

MacMullan Laurent, DiMartino Dante Michale: *Avatar. La leyenda de Aang*. Estados Unidos, 2005.

Mendes Sam, Wilson G. Michael. *Spectre*. Reino Unido. 2015.

Miller Tim,Donner Shuler Laurent: *Deadpool*. Estados Unidos.2016.

Russo Anthony. Russo Joe: *Avengers: Endgame*. Estados Unidos, 2019.

Singer Bryan: *X-Men 2*. Estados Unidos,2003

Webb, Mark. Arad Avi: *The Amazing Spider-Man*. Estados Unidos,2012.

Webb, Mark. Arad Avi: *The Amazing Spider-Man. Rise of Electro*. Estados Unidos, 2014.

Young, Roger: *Los doce trabajos de Hércules*. Estados Unidos, 2005.

