

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Materia: Seminario de Cultura Popular y Masiva

Cátedra: Alabarces

Año: 2023

Comisión: 28

Docente: Marina Sanchez de Bustamante

Autores:

Leonel Ramis, 42951577 Emanuel Soto, 38666117

Análisis crítico del declive del cine de superhéroes y sus repercusiones socioculturales.

Introducción:

El cine de superhéroes ha emergido como un fenómeno cultural sin precedentes, capaz de hacerse un lugar en la industria del entretenimiento y ejercer una influencia significativa en la psique colectiva. No obstante, a medida que este género ha alcanzado su apogeo, también ha comenzado a experimentar signos evidentes de agotamiento y ha despertado un estilo de críticas que plantea limitaciones. Esta situación presenta interrogantes fascinantes sobre la posibilidad de una saturación narrativa y las repercusiones socioculturales que esto conlleva. En este contexto, el presente trabajo de investigación se propone llevar a cabo un análisis crítico del cine de superhéroes, centrándose en el declive que ha experimentado en la contemporaneidad y cómo el fanatismo (Borda, 2012) interpreta este cambio.

El problema central de esta investigación se enfoca en descubrir si existe una saturación narrativa que afecta al cine de superhéroes, o cuáles son las implicaciones socioculturales que desencadenan este declive. A través de un enfoque riguroso y multidisciplinario, indagaremos sobre un corpus de reacciones escritas y audiovisuales realizadas por el fandom que mencionan la sobreexposición de historias de héroes con poderes extraordinarios, batallas apocalípticas y fórmulas predecibles, lo que ha llevado a variantes en el impacto emocional y a la homogeneización de las tramas en este género. Todo ello sumado a la excesiva oferta creciente de películas y series que se manifiesta en recaudaciones de taquilla cada vez más pobres.. Trataremos de entender si este declive es una consecuencia ligada a lo cinematográfico, o se trata del profundo impacto de las preferencias y demandas de un público cada vez más sofisticado que busca narrativas más matizadas y relevantes para los dilemas contemporáneos.

A medida que las críticas novedosas cuestionan las continuas representaciones de la heroicidad, surge la necesidad de explorar cómo este declive del cine de superhéroes puede ofrecer una ventana única para comprender los valores, aspiraciones y desencantos de la sociedad en la que se gesta. Este trabajo se propone, en última instancia, desentrañar cómo el declive del cine de los superhéroes no solo refleja sino que también potencialmente influye en la cultura masiva y sus complejas interacciones con las corrientes socioculturales actuales.

En este contexto, nos embarcaremos en una breve exploración de los elementos narrativos y temáticos que caracterizan al cine de superhéroes, desde sus inicios hasta su ascenso, y finalmente, en su etapa de declive. A través de este análisis cualitativo aunque no exhaustivo, buscamos arrojar luz sobre la evolución de este género y su impacto en nuestra sociedad en constante cambio. Intentaremos entender, por medio de la revisión de reseñas del público en sitios como Espinof, IMDb, o Rotten Tomatoes, comentarios en redes sociales reaccionando a videos de YouTube, creando hilos de Twitter o Reddit, o posteando en Facebook, y opiniones de críticos especializados a través de sitios como Xataka, Vida Extra, Metacritic, y FilmAffinity, cómo es que se perciben y se interactúa con las narrativas de superhéroes.

Desarrollo

Un breve repaso histórico sobre el cine de superhéroes y análisis comparativo

En su etapa original, el cine de superhéroes se caracterizaba por una narrativa simplificada y la presentación de héroes y villanos claramente definidos. Las películas de superhéroes de la era dorada y de plata del cine, como "Superman" (1978) y "Batman" (1989), seguían una estructura narrativa básica de origen, conflicto y resolución. Esta fase temprana del género se caracterizaba por una claridad moral, donde los héroes representaban la virtud y los villanos personificaban el mal en su forma más pura.

El enfoque en la representación visual de los superpoderes se centraba en efectos especiales prácticos y, en muchos casos, un tono más ligero. Las películas de superhéroes de esta época a menudo optan por la espectacularidad visual y la acción directa, con un sentido de asombro y maravilla que resultaba esencial para el disfrute del público.

Superman, interpretado por Christopher Reeve, personificaba el arquetipo del héroe virtuoso y moralmente infalible en "Superman: The Movie" (1978). Sus enfrentamientos con villanos como Lex Luthor se centraban en conflictos maniqueos, sin muchas capas de complejidad moral. Batman, en su interpretación por Michael Keaton en "Batman" (1989) dirigida por Tim Burton, también representaba una figura heroica, aunque con un tono más oscuro y gótico. Las tramas seguían una estructura bastante convencional, con el héroe luchando contra un villano claro en una narrativa lineal.

Con el ascenso del género en las últimas décadas, se produjeron cambios significativos en los elementos narrativos y temáticos del cine de superhéroes. Este período estuvo marcado por la transición de historias simplificadas a narrativas más complejas. Las películas de superhéroes comenzaron a explorar la psicología de los personajes, sus dilemas morales y sus luchas personales. Un ejemplo destacado de esta evolución es "The Dark Knight" (2008), que profundiza en cuestiones éticas y en la dualidad del personaje Batman, cuestionando la línea que separa al héroe del anti-héroe.

Las producciones más recientes también han adoptado una gama más amplia de tonos. Películas como "Guardians of the Galaxy" y "Thor: Ragnarok" han incorporado un humor más ligero, ampliando el alcance de las emociones y los enfoques narrativos.

La diversidad y la inclusión también se convirtieron en temas importantes en esta etapa de ascenso. "Black Panther" (2018) abordó cuestiones de identidad cultural y racial, mientras que "Wonder Woman" (2017) exploró la representación de la mujer en el género. Estas películas llevaron consigo un mensaje de empoderamiento y diversidad que resuena con las preocupaciones contemporáneas, mostrando un cine de superhéroes más reflexivo y consciente de la sociedad que lo rodea.

La interconexión de historias en universos compartidos se volvió una característica distintiva en esta etapa de ascenso. El Marvel Cinematic Universe (MCU), en particular, tejió narrativas

interconectadas a través de múltiples películas y series, creando una experiencia narrativa expansiva que emocionó a los fanáticos y estableció un nuevo estándar para el género.

Las consecuencias de las acciones de los superhéroes en la sociedad se han vuelto un tema recurrente, agregando una capa adicional de complejidad a las tramas.

En este periodo se llegó con "Avengers: EndGame" (2019) a generar la mayor taquilla en una película del cine de superhéroes.

En la etapa de declive percibido, los elementos narrativos y temáticos del cine de superhéroes han generado cierta preocupación. La sensación de que algunas películas siguen fórmulas predecibles ha llevado a la percepción de que el género en su totalidad se ha vuelto predecible y carente de originalidad. Ha habido preocupaciones sobre un cambio de enfoque hacia el espectáculo visual en lugar de la profundidad de la narrativa y los personajes. Gran parte del fandom siente que las películas se centran más en efectos visuales y acción espectacular que en el desarrollo de personajes y temas.

Análisis sobre las reacciones del fandom

El fanatismo puede ser un *fondo de recursos* diversos (Borda, 2012) que, según palabras de la autora, está compuesto de actitudes, expectativas, prácticas y modos de relación entre pares e instituciones, que contribuye en forma creciente a la creación de identidades individuales y colectiva, por lo tanto, tendremos en cuenta ciertas consideraciones que obtuvimos a través de nuestro análisis para entender por qué motivos se produce este declive del cine de superhéroes según el fandom. Las tramas predecibles a menudo siguen fórmulas narrativas convencionales que los espectadores han visto repetidamente. Esto genera una sensación de familiaridad y reduce la capacidad de sorprender al público. Cuando los espectadores pueden anticipar fácilmente los giros de la trama, disminuye la emoción y la inversión emocional en la historia.

La relación entre la saturación narrativa (ver figura A) en el cine de superhéroes y las preferencias cambiantes del público es un fenómeno complejo que ha impactado significativamente en la forma en que se producen, consumen y perciben las películas de superhéroes en la cultura popular contemporánea. Esta relación se ha reflejado en la evolución de las narrativas y en la recepción crítica de las películas de superhéroes.

Audiencias generales, fandoms y críticos han expresado su preocupación por la falta de riesgo en las películas, donde los héroes suelen prevalecer y las apuestas emocionales a menudo se sienten limitadas. Esto se ha manifestado en críticas a películas como "Avengers: Age of Ultron" (2015) y "Justice League" (2017) por su falta de originalidad y exceso de elementos de superhéroes. (Ver figura B Y C)

Las preferencias cambiantes del público también han impulsado una mayor demanda de diversidad y representación en las películas de superhéroes. Películas como "Black Panther" (2018) y la serie de Disney+ "WandaVision" (2021) han sido elogiadas por abordar cuestiones de raza y género de

manera significativa, lo que responde a la necesidad de un público más diverso y socialmente consciente, pero esta propuesta también ha mostrado numerosas resistencias. (Ver imagenes D) Para abordar la saturación narrativa y las preferencias cambiantes, cineastas como James Gunn con "Guardians of the Galaxy" (2014) y Taika Waititi con "Thor: Ragnarok" (2017) han experimentado con tonos y estilos narrativos más ligeros y humorísticos, lo que ha resultado en un enfoque fresco, a veces apreciado por el público y a veces rechazado. (Ver imagen E)

La saturación de superhéroes tradicionales ha llevado a un aumento en películas que exploran personajes más oscuros y anti-héroes, como "Deadpool" (2016) y "Logan" (2017). Estas películas o series desafían las convenciones y ofrecen una variedad de tonos y arcos narrativos. (Ver imagen F) La uniformidad en las historias de superhéroes ha sido un tema recurrente en la cultura popular contemporánea y se ha reflejado de diversas maneras en medios como cómics, películas, series de televisión y otros. En los últimos años, ha habido una creciente conciencia y crítica sobre la falta de diversidad en las historias de superhéroes, tanto en términos de género como de etnia. Los fans y creadores han presionado por una mayor representación de personajes de diferentes orígenes y experiencias. La representación de personajes LGBTQ+ en las historias de superhéroes ha aumentado en la cultura popular contemporánea. Personajes como Batwoman, Deadpool y la relación de Loki con su género en la serie de televisión de Disney+ "Loki" son ejemplos de cómo la diversidad sexual se ha incorporado a las narrativas de superhéroes, aunque tampoco son pocas las críticas del fandom a éste progresismo dentro de Marvel. (Ver imagen G, H, I)

¿Es la decadencia del cine de superhéroes un signo de época?

Algunas voces introducen la idea de que el cine está en declive porque en este momento es complejo satisfacer las necesidades culturales de una sociedad heterogénea. A partir de esta idea en la que abunda lo heterogéneo entendemos que algunas cuestiones interpelan a la cultura popular y de masas llevándolas a reconsiderar su forma de ver el cine de superhéroes aunque algunos critiquen esta postura. (Ver imagen J)

A lo largo de la historia, los superhéroes han representado a menudo la autoridad y el poder que protege a la sociedad. Sin embargo, en un mundo en el que la desconfianza en las instituciones y las figuras de autoridad ha aumentado, los superhéroes pueden ser vistos de manera más crítica. La decadencia del género de superhéroes podría reflejar una transformación en la percepción de lo que constituye el poder legítimo y quién debería tenerlo. (Ver imagen K)

Conclusión:

En conclusión, el análisis sobre las reacciones del fandom de películas y series de superhéroes contemplando al fandom como el gran actor que la industria desea captar, revela una evolución

significativa en el género a lo largo del tiempo. Este género cinematográfico ha mantenido elementos narrativos y estructurales consistentes, como la estructura del héroe y la dualidad de personajes, mientras que también ha demostrado ser flexible en términos de tono y enfoque temático para adaptarse a las cambiantes preferencias del público. Sin embargo, aunque consideramos que la industria se ha ido adaptando a las exigencias de las masas, parte de la audiencia muestra cierta resistencia frente a lo que la industria propone.

El cine de superhéroes ha experimentado una consolidación impresionante como producto para la industria, con la creación de universos cinematográficos compartidos que atraen a una amplia gama de públicos. Las recaudaciones en taquilla han sido fenomenales, y las películas de superhéroes han generado una amplia variedad de productos de merchandising y marketing asociado, fortaleciendo la cultura pop y creando una comunidad de fandom activo y apasionado. No obstante, la crítica del fandom sobre la abrumadora oferta de productos cinematográficos y su repetida narrativa trae la cuestión sobre el declive del cine de superhéroes. Según la audiencia, la industria no supo realizar un corte. Éste género supo llegar a la cúspide de la taquilla hasta el 2019 y hoy no encuentra la manera de volver a ese estado anterior.

Lo cierto es que los superhéroes están activos y continúan facturando, aunque no tanto como en años pasados ya que han encontrado diversas limitaciones. Estas limitaciones tienen que ver con una saturación narrativa denunciada por la audiencia, una especie de resistencia a la sobreexposición de protagonistas femeninas y agenda progresista, a la falta de desarrollos de personajes y al humor forzado.

Bibliografía:

Borda, Libertad y Álvarez Gandolfi, Federico: "La expansión de los fanatismos". En Revista Noticias, 30/12/2021.

Corpus:

Cine clásico de superhéroes:

- 1. Superman (1978) Dirigida por Richard Donner.
- 2. Batman (1989) Dirigida por Tim Burton.
- 3. X-Men (2000) Dirigida por Bryan Singer.

Expansión del universo cinematográfico:

- 4. Spider-Man (2002) Dirigida por Sam Raimi.
- 5. The Dark Knight (2008) Dirigida por Christopher Nolan.
- 6. Iron Man (2008) Dirigida por Jon Favreau.

El auge de Marvel y DC:

- 7. The Avengers (2012) Dirigida por Joss Whedon.
- 8. Guardians of the Galaxy (2014) Dirigida por James Gunn.
- 9. Wonder Woman (2017) Dirigida por Patty Jenkins.

Nuevos enfoques y experimentación:

- 12. Deadpool (2016) Dirigida por Tim Miller.
- 13. Logan (2017) Dirigida por James Mangold.
- 14. Joker (2019) Dirigida por Todd Phillips.

Series de superhéroes:

- 16. Daredevil (2015-2018) Creada por Drew Goddard.
- 17. The Boys (2019-) Creada por Eric Kripke.

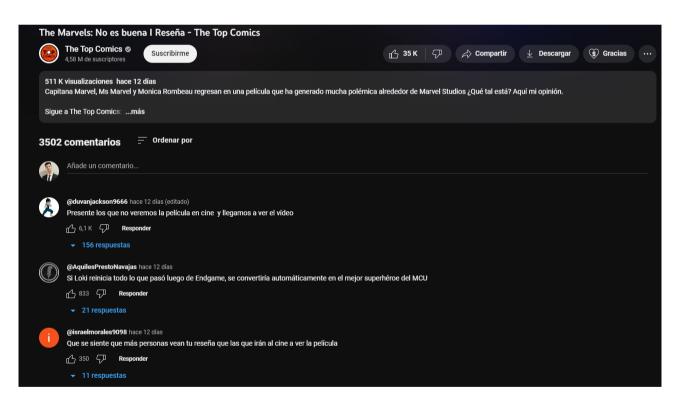
Estas producciones se seleccionan en función de su influencia en la evolución del cine de superhéroes, su representatividad en términos de diferentes enfoques narrativos y temáticos, y su capacidad para ilustrar cómo el género ha respondido a las cambiantes preferencias del público y las tendencias cinematográficas a lo largo de los años. En conjunto, estas producciones proporcionan una visión sólida del género del cine de superhéroes en su conjunto.

Corpus en capturas:

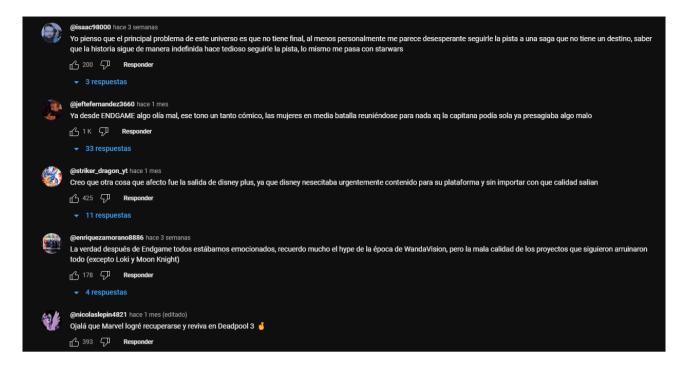
A)

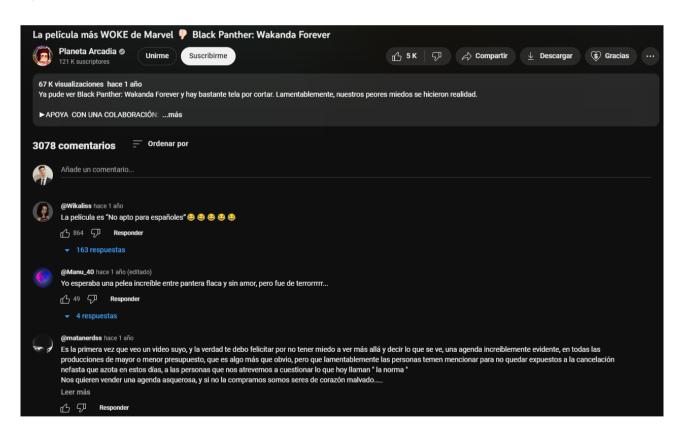
B)

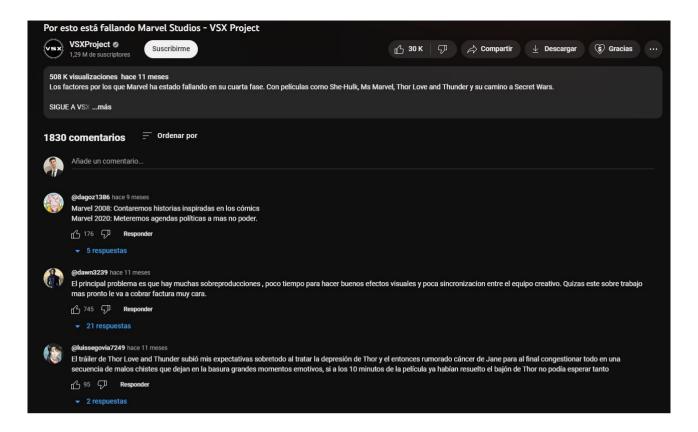
C)

D)

E)

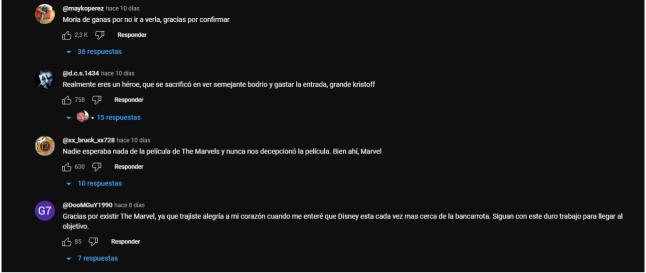
F)

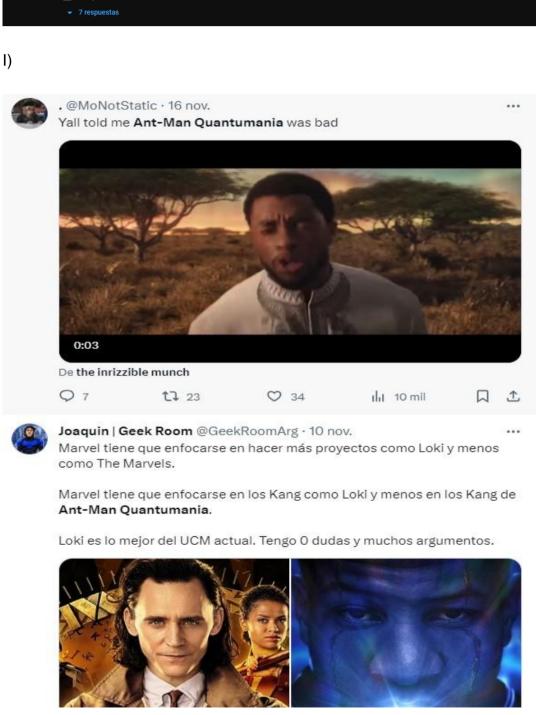

G)

H)

J)

Eternals - *58%

El review bombing no fue suficiente para destruir esta película que al final tiene incluso una calificación de la audiencia más alta que la otorgada por la crítica. Eternals no se había estrenado cuando fue bombardeada con reseñas negativas por ser "progre". Aparentemente, la película es demasiado inclusiva y su hincapié en la representación LGBTQ+, por alguna razón, molestó mucho a una parte de la audiencia. De hecho, esa fue la principal crítica y no se mencionaron otros detalles de la trama como causantes de tal reacción.

K)

Corpus contextual no mencionado en el cuerpo del trabajo.

Reseñas y Review Bombing:

https://www.20minutos.es/cinemania/noticias/problema-universo-marvel-generacion-z-no-conecta-nuevas-peliculas-5190508/

https://editorial.rottentomatoes.com/guide/all-marvel-cinematic-universe-movies-ranked/

https://vandal.elespanol.com/noticia/r17284/shehulk-sufre-review-bombing-en-imdb-en-su-dia-de-estreno-

https://www.espinof.com/estrenos/llevamos-anos-exigiendo-a-marvel-ser-algo-que-no-the-marvels-demuestra-que-tiene-mismos-problemas-que-fortalezas