

Crisis nacionales y problemas personales: los conflictos que enfrentan los héroes de cómics en el marco del mundo real

Universidad del Sagrado Corazón
Biblioteca Madre María Teresa Guevara
Jueves 21 de mayo de 2020

Carlos M. González Morales

Crisis nacionales y problemas personales: los conflictos que enfrentan los héroes de cómics en el marco del mundo real

- En la presentación que veremos a continuación, expondremos la manera en que se han presentado los héroes de cómics en cinco momentos de la historia estadounidense; específicamente la Era de la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, los movimientos por los derechos civiles de los decenios de 1960 y 1970, la Guerra de Vietnam y el ataque terrorista al World Trade Center.
- Además, veremos cinco casos de superhéroes que han tenido que enfrentar vicisitudes personales y como las han manejado. Tengamos en cuenta que los héroes de viñetas no son personajes enteramente estereotipados y cada uno ha desarrollado su propia personalidad a través de los años.

Era de la Gran Depresión

- Los primeros cómics comenzaron a publicarse a mediados de la década de 1930.
- Uno de sus orígenes son las tirillas cómicas de los periódicos, como por ejemplo *Mutt and Jeff* (*Benitín y Eneas*) y *Bringing Up Father: Maggie and Jiggs* (*Educando a Papá: Ramona y Pancho*).

BRINGING UP FATHER

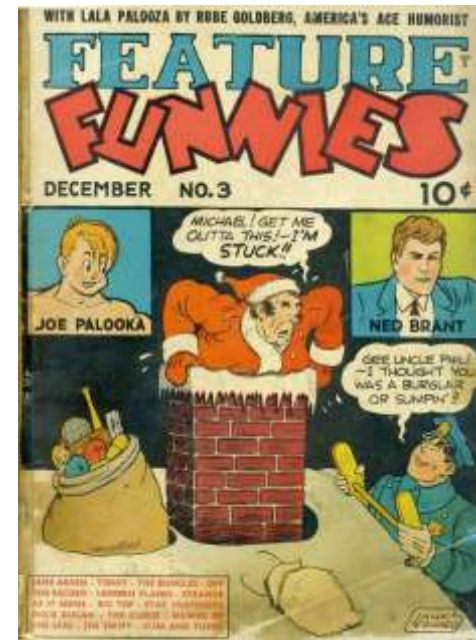
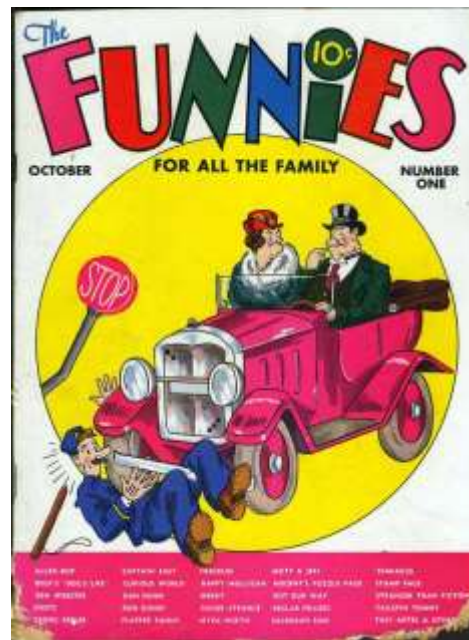
By George McManus

Era de la Gran Depresión

Es por tal razón que las viñetas de la Era de la Gran Depresión, abundaron en temas chistosos, como vemos en las portadas de cómics en esta página. Después de todo, que puede ser más efectivo, para sobrevivir a una crisis, que el humor.

Portadas de *More Fun Comics* #9 (March-April 1936), *The Funnies* #1 (Oct 1936) y *Feature Funnies* #3 (Dec 1937)

Era de la Gran Depresión

Otro origen de los tebeos lo encontramos en las revistas populares de aventuras conocidas como “pulp magazines”, como podemos en las portadas de *The Shadow* (La Sombra) y *The Spider* (La Araña). Es el género de aventuras el que se volvió dominante en los cómics durante la Segunda Guerra Mundial y es esta la categoría en el que concentramos esta presentación.

Portadas de *The Shadow Magazine* (July 1, 1935) y *The Spider* (May 1936)

Era de la Gran Depresión

Las principales preocupaciones de las historietas de aventuras fueron el crimen organizado y el espionaje foráneo. Esto era consistente con la intranquilidad que causaban delincuentes del momento como John Dillinger, Al Capone, Lucky Luciano, Bugsy Siegel y Frank Nitti. Esto, además del avance de las fuerzas facistas, con sus redes de operativos en diversos países de Europa, América y el Lejano Oriente.

Portadas de *Detective Picture Stories* #1 (Dec 1936) y *Keen Detective Funnies* #5 (Jan 1939)

Segunda Guerra Mundial

Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, el crimen organizado continuó siendo una de las principales inquietudes, tanto en cómics como en historietas de aventuras publicadas en los periódicos (tal y como se observa en los ejemplos de Captain Marvel y Batman, respectivamente, al pie de esta página).

Portada de *Whiz Comics* #11 (Dec 1940) y tirillas de diarios de *Batman and Robin* publicadas en Denis Kitchen y David Schreiner, et al. *Batman Dailies: Volume I, 1943-1946*. New York: DC Comics & Kitchen Sink, 1990, p. 29.

Segunda Guerra Mundial

Sin embargo, los eventos bélicos en Europa y Asia se convirtieron en preocupación de primer orden en los cómics del momento, aún antes de que Estados Unidos entrara al conflicto, como observamos en estos ejemplos de las editoriales Fawcett y Harvey, respectivamente, donde los enemigos de Captain Marvel, Black Cat y Spirit of 76, despliegan símbolos de la Alemania nazi.

Portadas de *Whiz Comics* #17 (May 1941) y *Pocket Comics* #2 (Sep 1941)

SAGRADO

Universidad del Sagrado Corazón

Segunda Guerra Mundial

Una vez que Estados Unidos entro a la guerra, el mensaje contenido en los cómics se volvió más evidente. Para observarlo, uso los mismos personajes de la página anterior. En la primera de estas dos portadas de 1942 vemos al Captain Marvel, en esta ocasión acompañado de Spy Smasher (El Terror de los Espías), derrotando a una unidad de infantería japonesa. Mientras, Black Cat y Spirit of 76, vencen a un par de oficiales del ejército nazi.

Portadas de *Whiz Comics* #33 (Aug 1942) y *Pocket Comics* #4 (Jan 1942)

Movimientos de derechos civiles

Los movimientos en favor de los derechos civiles encontraron una de sus mejores expresiones por medio de las viñetas. ¿Qué mejor para ilustrarlo que con los dos grupos de superhéroes del decenio de 1960 surgidos por el discrimen hacia quienes son diferentes? En junio de 1963, DC Comics dio a conocer a Doom Patrol (La Patrulla Condenada), mientras, en septiembre de ese mismo año, Marvel Comics publicó X-Men.

Portadas de *My Greatest Adventure: Doom Patrol* #86 (March 1964) y *X-Men* #1 (Sep 1963)

SAGRADO

Universidad del Sagrado Corazón

Movimientos de derechos civiles

Esto llevó al surgimiento de héroes de diversas étnias. Por ejemplo, Marvel Comics introdujo en 1969 a Sam Wilson / Falcon, como su primer adalid afroestadounidense, y quien fue sucedido en 1971 por John Stewart como el tercer Green Lantern (Linterna Verde) y primer paladín afroamericano en DC Comics. Lógicamente, no tardó en aparecer el primer superhéroe puertorriqueño, y en 1975, bajo el sello de Marvel, hizo su aparición Héctor Ayala, White Tiger (El Tigre Blanco).

Ilustraciones de las primeras aventuras de White Tiger: *Deadly Hands of Kung Fu* #19 (Dec 1975) p. 66 y *Deadly Hands of Kung Fu* #20 (Jan 1976) p. 53

Guerra de Vietnam

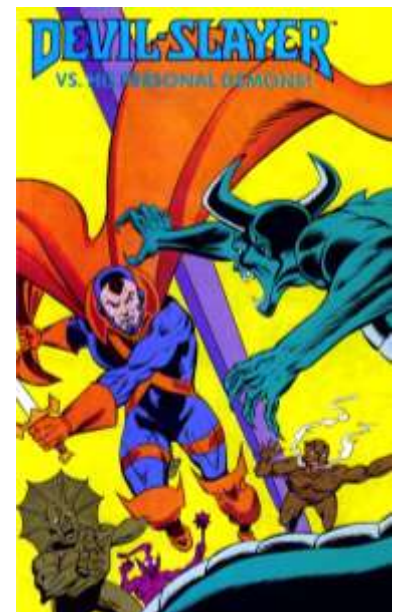
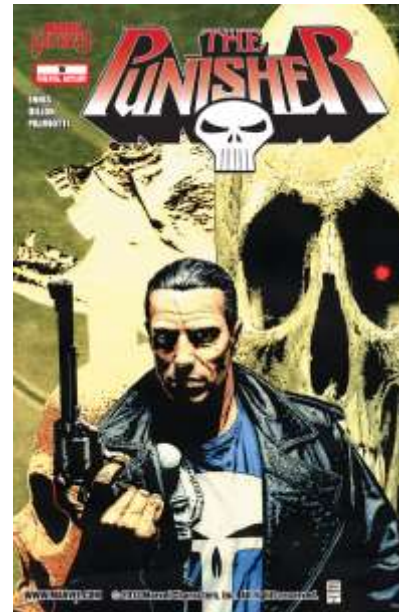
Debido a lo apasionadamente controversial del asunto, la Guerra de Vietnam fue un tema que las editoriales de tebeos intentaron evadir en el momento en que ocurrió. Solo tengo conocimiento del número 117 de *Journey into Mystery* (de Marvel Comics), correspondiente a junio de 1965, en que el dios Thor se enfrentaba a soldados del Việt Cộng. La mayoría de las ediciones referentes a la guerra en Vietnam se publicaron luego de concluido el conflicto, como es esta portada de *The 'Nam* de 1990.

Portada de *The 'Nam* #41 "Back in the Real World" (Feb 1990)

Guerra de Vietnam

Donde más evidente se muestra la Guerra de Vietnam es a través de las tribulaciones de aquellos superhéroes veteranos del conflicto, como son Doctor Manhattan y The Comedian en DC Comics, y The Punisher y Devil-Slayer para Marvel Comics.

Portadas de *Before Watchmen: Dr. Manhattan #1* (Oct 2002), *Before Watchmen: Comedian/Rorschach #1* (2013), *The Punisher Vol 4 #10* (Marvel Knights Edition, 2001), y página 34 de *Marvel Comics Presents #37* (Dec 1989)

Ataque terrorista al World Trade Center

Un incidente que provocó gran consternación a nivel nacional e internacional fue el ataque de Al-Qaeda al World Trade Center de New York. Varias editoriales de viñetas reaccionaron a ello, y aquí presento dos ejemplos. El primero, como vemos, es de Marvel Comics, quien, en su edición 36 de *The Amazing Spider-Man* (diciembre de 2001) muestra a muchos de sus héroes auxiliando a las perjudicados del atentado. En las ilustraciones vemos a Spider-Man (Hombre Araña) y Captain America (Capitan América), sorprendidos a acongojados ante la destrucción.

The Amazing Spider-Man #36 (Dec 2001) p. 4 y 14

Ataque terrorista al World Trade Center

El segundo ejemplo es de Chaos Comics, quien lanzó una edición especial en mayo de 2002. En esta, tres de sus principales personajes femeninos, se juntaron para unirse a los rescatistas (héroes en el mundo real) para auxiliar a las víctimas. En la portada vemos a Lady Death (en su versión original), Bad Kitty y Chastity Marks (en ese mismo orden), colocando la bandera de Estados Unidos sobre las ruinas de una de las Torres Gemelas. En la segunda ilustración, observamos los afligidos rostros de las tres heroínas mirando a los bomberos rescatistas y a la desolación.

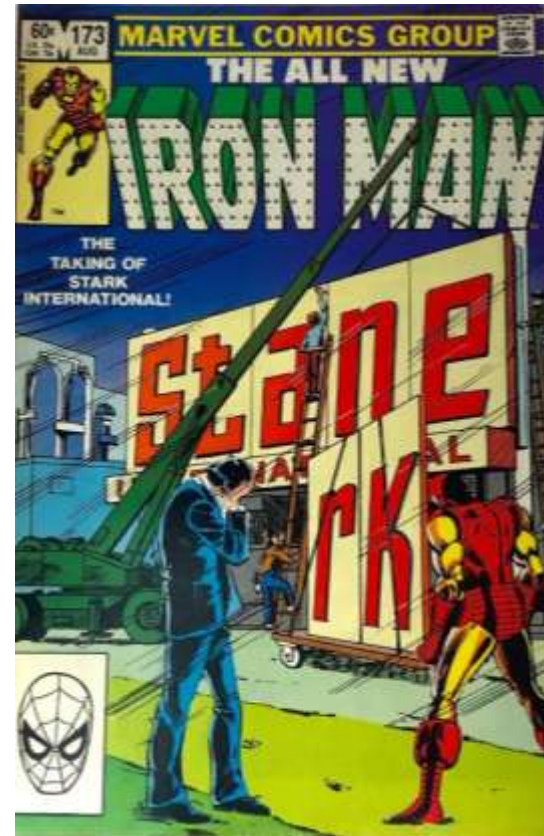
Lady Death / Chastity / Bad Kitty: United #1 (May 2002) portada y p. 22

Anthony Stark / Iron Man

A mediados de la década de 1980, Tony Stark comenzó a sufrir problemas de alcoholismo, en parte por contratiempos financieros que llevaron a que uno de sus competidores, Obadiah Stane, adquiriera la compañía Stark International (ver la portada de la ilustración). Esto hundió a Tony Stark aún más en la bebida, logrando recuperarse gracias al apoyo de sus amistades cercanas y, sobre todo, de Jim Rhodes, quien asumió las responsabilidades de Iron Man mientras Tony se recuperaba. Stark eventualmente fundó una nueva corporación llamada Circuits Maximus, con la cual aventajó sus logros anteriores.

Portada de *Iron Man* #173 (Aug 1983)

Vampirella

Esta es una versión steampunk de Vampirella publicada por la editorial Dynamite para su serie *Legenderry: A Steampunk Adventure*. Luego de ayudar a los héroes Red Sonja, Zorro, Green Hornet and Kato, Phantom, Steve Austin, Captain Victory, Silver Star y Flash Gordon (todos al estilo steampunk) a salvar un principado, Vampirella regresa a su ciudad de “Big City” para hallar que su establecimiento del club nocturno (The Scarlet Club) ha sido clausurado. Sin amedrentarse ni perder tiempo, corrió todas las agencias del gobierno ciudadano para fijar responsabilidades y reabrir su negocio. Por supuesto, la intriga de una conspiración del crimen organizado en la ciudad es parte de la trama que Vampirella debe resolver.

Portada de *Legenderry Vampirella: A Steampunk Adventure* Vol 1 (2015)

Ralph Dibny / Elongated Man

En 2004, y como inicio de la mini-serie *Identity Crisis* de la Liga Justiciera de América, Sue Dibny, esposa de Elongated Man (Hombre Elástico), apareció muerta e incinerada en su casa. Aunque el crimen fue finalmente resuelto, Ralph Dibny entró en un estado profunda de depresión que afecto seriamente su salud. Obsesionado por la idea de resucitar a su esposa, aprendió artes arcanas las cuales, y luego de varios intentos fallidos, lo llevaron a la muerte.

Portada de *Elongated Man* #1 (Jan 1992)

Roy Harper / Speedy

Uno de los momentos más impactantes de la historia de los cómics fue en 1971 con la publicación de "Snowbirds Don't Fly" en el número 85 de *Green Lantern*. Oliver Queen / Green Arrow se había unido a Hall Jordan / Green Lantern para realizar varias misiones en distintas partes del mundo. Mientras, los Jóvenes Titanes se habían desbandado, por lo que Roy Harper / Speedy quedó solo, deprimido y sin propósito aparente. Esto lo llevó a la adicción a la heroína. Cuando Flecha Verde regresó y descubrió la realidad sobre su pupilo, se enfureció con Roy, dejándolo a su suerte. Linterna Verde y Dinah Lance / Black Canary, se hicieron cargo de Speedy, logrando rehabilitarlo y restituirlo como el héroe que había sido. Aunque luego ocurrió la reconciliación entre Oliver y Roy, la negativa experiencia lesionó su relación por mucho tiempo.

Portada de *Green Lantern* Vol 2 #85 (Aug-Sep 1971)

Catherine Bell / Bad Kitty

Aquí tenemos un personaje originalmente de Chaos Comics y que en la actualidad es publicado por la editorial Dynamite. Catherine Bell era una agente del Departamento de Policía de New Orleans quien, en su anhelo de erradicar la criminalidad en su distrito, descubrió un ordenamiento de corrupción tan potentado que alcanzaba todos los niveles de NOPD, el cual, además, estaba vinculado al culto vudú. Dicha revelación, y su insistente intento de hacer cumplir la ley, llevó a que asesinaran a su novio. Ante la violenta pérdida de un ser querido y su afán de justicia, dejó la policía y se convirtió en vigilante con el nombre de Bad Kitty.

Portada de *Bad Kitty* #2 (March 2001)

Catherine Bell / Bad Kitty

¿Se convirtió en vigilante luego del asesinato de un ser querido?

¿A que otro personaje de cómics nos recuerda?

Portadas de *Batman: Detective Comics: Faces of Death* #1 (2018) y *Punisher Max: Long Cold Dark* #45 (2007)

Fin de la presentación

