

Los héroes de cómics en la cinematografía: sus primeras manifestaciones (1935-1950)

Universidad del Sagrado Corazón
Biblioteca Madre María Teresa Guevara
Miércoles 1 de julio de 2020

Carlos M. González Morales

Los héroes de cómics en la cinematografía: sus primeras manifestaciones (1935-1950)

Contexto

- Antes de comenzar nuestro conversatorio sobre los personajes de cómics, es importante aclarar que el concepto de “héroes de fantasía” hace setenta u ochenta años atrás no es como lo interpretamos hoy día. En la actualidad vemos a estos personajes como superhéroes y vigilantes enmascarados provenientes casi exclusivamente de las páginas de las editoriales de viñetas con los sellos de DC y Marvel. En las décadas de 1930 y 1940, dicho concepto se extendía a una gama más amplia de paladines que también provenían de novelas, series radiales, tirillas de periódicos y revistas tipo “pulp magazine” y que, eventualmente, fueron publicados en formato cómic. Estos adalides tenían habilidades y destrezas especiales que los ayudaban a salir victoriosos de situaciones turbulentas, pero no necesariamente eran superhéroes.

Los héroes de cómics en la cinematografía: sus primeras manifestaciones (1935-1950)

Contexto

- Recordemos que hablamos de los decenios de 1930 y 1940, época caracterizada por depresión económica, incremento en el crimen organizado, diseminación del fascismo europeo, movimientos de reivindicación laboral, reclamos de igualdad femenina, proyectos novotratistas para lidiar con la pobreza y el desempleo, y el estallido en Asia y Europa de la Segunda Guerra Mundial. Ante este enervante cuadro, el pueblo necesitaba héroes en quienes inspirarse y les ayudaran a sobrevivir y triunfar. Y ahí estaban, en los cómics, novelas, tirillas de periódicos, “pulp magazines”, series radiales y el cine.

¿Cuáles eran las características del héroe de fantasía?

- Los personajes heroicos de fantasía eran generalmente expuestos como inteligentes, cultos y educados; vestían apropiadamente y mostraban buenos modales; eran dinámicos, intrépidos y valientes; pero a la vez, podían exhibir rudeza y violencia si las circunstancias lo ameritaban. Casi siempre eran blancos, descendientes de europeos. Esto era parte del proyecto social de cómo Estados Unidos quería presentarse ante sus propios habitantes y ante el resto del Mundo que disfrutaba de sus producciones fílmicas. Estas características las podemos observar en las imágenes de **Mandrake el Mago** (1939), **Clark Kent** (1948) y **Jim de la Jungla** (1950).

El héroe y el proyecto social en otros géneros cinematográficos

- Este estereotipo de personaje heroico no era exclusivo de las producciones sobre héroes de fantasía, pues otras variedades fílmicas también compartían el mismo modelo. Es el ejemplo del género detectivesco con películas de investigadores del crimen como Charlie Chan, Sam Spade y Philip Marlowe de los decenios de 1930 y 1940 (interpretados en las imágenes, respectivamente, por Warner Oland, Humphrey Bogart y Dick Powell).

El primer héroe de fantasía

- El primer héroe de fantasía que encontramos en el cine se remonta a 1918, cuando las producciones cinematográficas aún eran mudas. Por supuesto, me refiero John Clayton II, Vizconde Greystoke, el noble inglés criado por los simios de las selvas del África central y quien fuera conocido con el nombre de **Tarzán**. Cinco actores (Elmo Lincoln, Gene Pollar, Dempsey Tabler, James Pierce y Frank Merrill) interpretaron este personaje antes del cine sonoro. En la década de 1930, hubo cuatro actores (Larry “Buster” Crabbe, Bruce Bennett, Glenn Morris y Johnny Weissmuller) que compitieron por mantenerse en el personaje. Aunque el serial de doce capítulos y las dos películas protagonizadas por Bruce Bennett (pseudónimo del actor Herman Brix) tuvieron una buena acogida, fue Johnny Weissmuller quien prevaleció, estelarizando al Rey de la Selva en doce largometrajes (1932-1948), convirtiéndose en sinónimo del personaje.

Otro héroe de la selva

- Como se veía en las películas de Tarzán, los misterios de las selvas, fueran en África, Asia y América del Sur, presentaban grandes posibilidades para el desarrollo de filmaciones de aventura. Así, y en 1937, hace su debut en la pantalla de cine el personaje de **Jungle Jim** o **Jim de la Jungla**, siendo interpretado por Grant Withers en un serial de doce capítulos.
- Este personaje fue abandonado por más de una década hasta que en 1948 regresó a las pantallas de cine interpretado por el propio Johnny Weissmuller. Este estelarizó trece películas de matinée y una serie televisiva de Jim de la Jungla en 1955.

Héroes enmascarados del pasado histórico

- Algunos héroes de fantasía podían existir en el pasado, dentro de un contexto histórico. Es el caso de **Zorro**, personaje que se desempeñaba en la California del Virreinato de Nueva España alrededor del año 1800. Se hicieron varias películas y seriales de Zorro durante el decenio de 1940, siendo *The Mark of Zorro* (1940) la más aplaudida. Esta estaba estelarizada por Tyrone Power (foto de la derecha), y estaba inspirada en el largometraje de 1920 del mismo título, el que fuera protagonizado por Douglas Fairbanks (foto de la izquierda).

Héroes enmascarados del pasado histórico

- Otro vigilante enmascarado del pasado es el **Llanero Solitario (The Lone Ranger)** quien se desempeñó en la región texana del último tercio del Siglo XIX. Salió fílmicamente en 1938 como serial de cine de quince capítulos protagonizado por Bert Rogers (otro pseudónimo del actor Herman Brix). A partir de 1949 se transmitió la serie de televisión con Clayton Moore como el Llanero Solitario.

Aventura espacial y ciencia ficción

- Los temas de ciencia ficción eran poco comunes en la cinematografía de fantasía de las décadas de 1930 y 1940 debido a sus altos costos de producción. Aun así, podemos encontrar algunos ejemplos entre los que destaca **Flash Gordon**. De este personaje se filmaron tres seriales de aventura espacial, todos ellos protagonizados por Larry “Buster” Crabbe. La escenografía, los vestuarios y los efectos visuales de estas producciones resultaron impresionantes para la época.
- Las vicisitudes en un mundo futurista también tuvieron su lugar con el serial de **Buck Rogers** (1939), estelarizado nuevamente por Larry “Buster” Crabbe. Mientras, los viajes en el tiempo fueron explorados en el serial sobre **Brick Bratford** (1947), personaje interpretado por Kane Richmond.

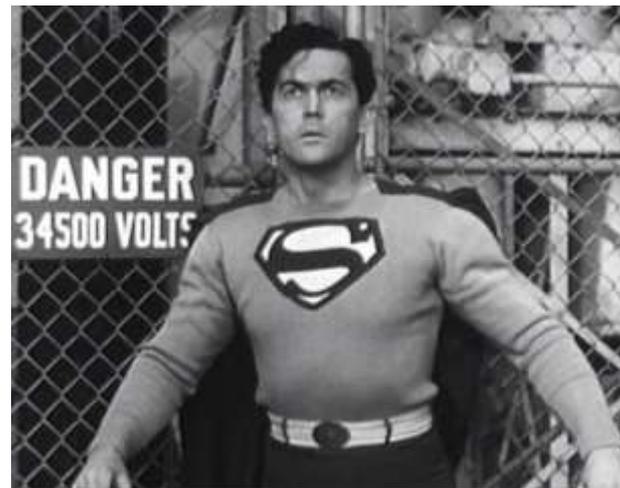
Vigilantes enmascarados

- La cinematografía de personajes de fantasía de las décadas de 1930 y 1940 nos introdujo fílmicamente a los dos tipos de héroes que se convertirían en representativos del género. Uno de ellos es el de los vigilantes enmascarados como **The Spider (La Araña)**, **The Shadow (La Sombra)**, **Green Hornet (Avispón Verde)** y **Batman y Robin**. Estos, acostumbraban combatir el crimen organizado.

Superhéroes

- El otro grupo es el de héroes con superpoderes como **Captain Marvel (Capitán Maravilla)** y **Superman**. Los altos costos de producción impidieron introducir otros superhéroes en el cine de la época.

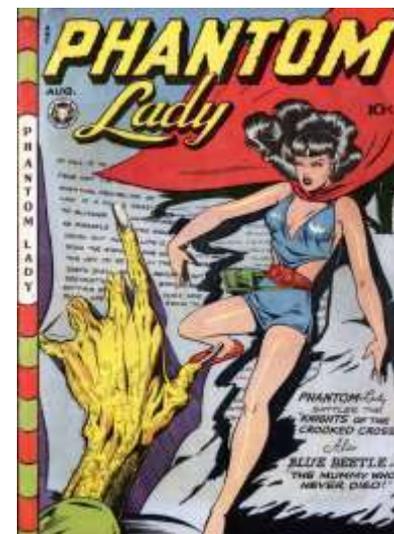
El “Marvel Cómics” de la década de 1940

- El mundo cinematográfico de Marvel Cómics ha tenido un impacto determinante en la cinematografía contemporánea. Nunca antes una editorial de viñetas había logrado tanta producción fílmica con más de cincuenta largometrajes en solo veinte años. Sin embargo, durante la primera mitad del decenio de 1940 (y de modo más modesto) Fawcett Cómics, y en menos de tres años, produjo cinco seriales de cine para sus héroes **Captain Marvel**, **Commander Don Winslow**, **Spy Smasher** y **Captain Midnight**. Estos fueron: *Adventures of Captain Marvel* (Republic Pictures, 12 chapters, 1941), *Don Winslow of the Navy* (Universal Pictures, 12 chapters, 1942), *Spy Smasher* (Republic Pictures, 12 chapters, 1942), *Captain Midnight* (Columbia Pictures, 15 chapters, 1942) y *Don Winslow of the Coast Guard* (Universal Pictures, 13 chapters, 1943).

Heroínas de cómics y tirillas de periódicos en el decenio de 1930 y 1940

- Para la época, se publicaban aventuras de heroínas en formato impreso. Entre ellas, encontramos a **Sandra of the Secret Service** (DC Comics, January 1936), **Sheena, Queen of the Jungle** (Jumbo Comics, September 1938), **Bulletgirl** (Master Comics, April 1941), **Miss Fury** (Bell Syndicate, April 1941), **Black Cat** (Harvey-Pocket Comics, August 1941), **Miss America** (Quality Comics, August 1941), **Phantom Lady** (Quality Comics, August 1941), **Wonder Woman** (DC Comics, October 1941), **Mary Marvel** (Fawcett Comics, December 1942), **Liberty Belle** (DC Comics, Winter 1942) y **Miss Masque** (Nedor Comics, September 1946).
- Resulta interesante (y a la vez frustrante) que habiendo en aquel momento varias superheroínas en cómics y tirillas de periódicos, no se realizara una producción cinematográfica de ninguna de ellas.

Algunos personajes femeninos de fantasía en filmes que intentaban actos de heroísmo

- Por supuesto, hubo personajes femeninos en las filmaciones de fantasía que intentaron actos heroicos como **Jane Porter**, **Dale Arden**, **Margo Lane**, **Nita Van Sloan** y **Louise Lane**. Pero, su propósito (y pese a la inteligencia y valentía que demostraban) era fracasar (y quedar en situación de peligro mortal) en sus intentos de contribuir a la derrota del enemigo para, de ese modo, ser rescatadas respectivamente por **Tarzán**, **Flash Gordon**, **La Sombra**, **La Araña**, y **Superman**. Así, se destacaba la gallardía del paladín masculino a expensas de la audacia de la temeraria femenina.
- Fue necesario esperar a la llegada de la televisión para ver la primera heroína de cómics en formato fílmico protagonizando su propia serie.

Sheena, Queen of the Jungle Primera heroína de cómics en la televisión

- Sheena, Reina de la Jungla (Sheena, Queen of the Jungle), comenzó a publicarse en formato cómics a partir 1938 por la editorial Jumbo Comics.
- La serie televisiva de veintiséis episodios se transmitió en los años 1955 y 1956, siendo estelarizada por Irish McCalla.

Héroes de minorías étnicas en los filmes de fantasía

- Como podrán observar, la regla era que el héroe protagonista fuera blanco de descendencia europea. Esto no significa que no pudieran presentarse una o dos figuras heroicas de otra progenie. Así, vemos a **Toro (Tonto)**, nativoamericano de la nación comanche (o potawatomi, según otras versiones), y ayudante del **Llanero Solitario (The Lone Ranger)**, al igual que **Kato**, de origen japonés, y asistente del **Avispón Verde (Green Hornet)**. En ambos casos el personaje de casta minoritaria asume un papel de colaborador y subalterno.

Héroes de minorías étnicas en los filmes de fantasía

- El caso que resulta desconcertante es el de **Zorro**, pues es un héroe enmascarado criollo de la Nueva España, previo a la independendencia de México. Esto tiene mayor significado si consideramos que ninguno de sus intérpretes de aquel momento (Douglas Fairbanks, Robert Livingston, Tyrone Power, ectétera) era mexicano o iberoamericano.

¿Dónde conseguir películas y seriales de héroes de cómics y de fantasía de aquella época?

- Muchas de las producciones cinematográficas de los decenios de 1930, 1940 y 1950 se encuentran en dominio público y pueden verse en los siguientes lugares:
- **Archive:** <https://archive.org/>
- **YouTube:** <https://www.youtube.com/>
- **Dailymotion:** <https://www.dailymotion.com/>