

Los superhéroes de la Guerra Fría p. 113

Lectura N9 / Arte y política / Autor: Martin del Carpio y Martin MacKey /Resumen realizado 2024 Por Alexia Rosas

Je suis Charlie ("yo soy charlie")

- Es un semanario (como una revista) de izquierdistas que buscan burlarse de las religion (en especial el islam) y la extrema derecha (los super tradicional)
- **¿Pero qué pasó con ellos?** Pues por burlarse del islam, dos patas del Al Qaeda (extremos del islam) fueron a la sede y mataron a 12 de los trabajadores del semanario.
- Esto muestra cómo las revistas, viñetas a través de imágenes pueden desafiar el status quo, ridiculizar y burlarse de ideas (pero que causa que un grupo se sienta insultado y termine en violencia)

A capa y super fuerza se gana una guerra

- También, el cómic puede esconder propósitos ideológicos (influir ideas políticas a la gente)
- Aunque existen desde hace tiempo, son bien populares (hasta mi papá tiene toda su colección) y tuvieron un papel importante incluso en la 2da Guerra Mundial.

Los superhéroes como propaganda

- Se crearon muchos personajes famosos: Superman, Wonder Woman, Capitan america,etc
- Estos se empezaron usar como propaganda para apoyar ideas políticas y militares.

En Estados Unidos Los superhéroes...

- Reflejan los valores de individualismo y liberalismo económico del capitalismo como pilares (bases) del sistema capitalista.
- Represtanbana ideas de fuerza y justicia (con sus superpoderes)
- Usaban símbolos nacionales (De USA) y apoyaban la 2da guerra mundial al bando de USA obviamente. (por eso literal que esos personajes sus trajes son así)
- Incentivan la inscripción a la guerra (los personajes lo hacían)
- Principalmente los de DC y Marvel lograron gran éxito comercial

Fuera de norteamérica (el resto del mundo occidental)

- El desarrollo del cómic fue diferente y no adoptaron al "superhéroe americano".
- A Pesar que podían usar a estos personajes para meter ideas o valores a la gente, prefirieron seguir con lo mismo de historias clásicas e infantiles.

El impacto del facismo en los comics

- En países del Eje, el facismo prohibió la importación de cómics de USA. PEROOO SI permitió los cómics que apoyaban sus intereses o tuvieron ideas antiamericanas.
- Los cómics locales evitaban héroes con poderes y se centraban mejor en las aventuras humorísticas y personajes comunes
- Estos temas de patriotismo y heroísmo estaban presentes en personajes normales, no en superhéroes.

En italia (facismo)	En españa	En alemania (Nazi)
Topolino (Mickey mouse) fue el único cómic importado que escapó de la censura fascista	Se censuraron cómics extranjeros, y los héroes de USA fueron reemplazados por figuras como el Guerrero del Antifaz (héroe inspirada en la Reconquista española)	El Hitler (ese csm) despreciaba los cómics y solo permitió publicaciones que mostraran la valentía de los soldados alemanes. Ejm: <i>Imágenes de la Guerra</i> (1940)

El mundo bipolar (contiene spoilers)

Después de la 2da guerra mundial... (recordando globa esto parece). Un recorderis:

- El mundo se dividió en 2 bloques ideológicos
 - La democracia occidental (capitalismo)
 - La democracia popular (comunismo)
- Alemania queda dividida en 4 zonas: Franca, Reino Unido, Estados Unidos y Unión soviética
- Surgieron 2 alemanias: La República Federal (RFA) y la República democrática (RDA)

Estas divisiones afectaron todos los ámbitos de la vida: incluido el arte y los comics. Cada bloque tenía sus valores e ideas. Por un bando Estados unidos y por el otro banco la Unión soviética

Ayudas económicas y alianzas...

Se usaron alianzas para mejorar lo de la 2da guerra y evitar la propagación de la ideología contraria (es decir que los países apoyan su ideología)

Estados unidos	Unión soviética.
<ul style="list-style-type: none"> • Plan Marshall • Otan 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Molotov • El comecon

¿El fin de los superhéroes? (bajan su popularidad)

Los superhéroes enfrentaban un momento de menor popularidad y muchos permanecieron en el olvido durante esta época.

- Los cómics empezaron a advertir de los polígonos del comunismo, pero los protagonistas eran hombres normales (sin poderes) como Dan Dare, piloto espacial, Tarzan, etc.
- El caso de capitán américa: en la historia lo congelan (y por eso dejan de escribir por muchos años sobre su historia)

¡Me quema, Batman! El movimiento anti comic

CRÍTICAS HACIA LO COMICS

- Fueron acusados de violentos, racistas, fomentar el analfabetismo y de tener contenido sexual inapropiado y que causaba daños a la vista.
- Las críticas fueron de ambos lados del telón de acero (de parte de Occidente-EEUU y URRS)
- Surge un movimiento mundial anti-comic.

Se empieza a censurar y limitar los comics

En EEUU	En Reino Unido
<ul style="list-style-type: none"> • La seducción del inocente: un psiquiatra Fredic Wertham escribe esta obra donde afirma que los niños imitan todas esas cosas influido la homosexualidad de los comics. • Se crea el Comics Code Authority: Se crea esto para censurar contenidos de los comics (imágenes y palabras violentas) y los heroes castigaban la criminalidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Un educador británico George Pumphrey publicó guías para padres y profesores sobre el contenido de los cómics, • Se crea el Children and Young Persons Act para regular y limitar comics. • Fue motivado por el sentimiento antiamericano y el aumento de popularidad de la televisión.

DATAZO: En América Latina también sucede algo así con el libro Para leer al Pato Donald (Dorfman y Mattelart, 1971) → Crítica la cultura de EEUU de los comics.

Tres, dos, uno ¡Boom!

Empieza la guerra fría.. (oie tmr esto parece globa otra vez)

Un rápido recordaris de la guerra fría

- 1955: Empieza la competencia armamentista (quien tiene más armas) y espacial (quien domina más). Entre EEUU y la URSS.

Estados Unidos	URSS
Llegada del Apolo 11 a la Luna (1969)	Lanzamiento del Sputnik I (1957)
ADEMÁS (importante para esta lectura): Servicios de espionaje como la KGB, STASI, CIA y MI6 fortalecieron la guerra informativa.	

Y... Buscaron expandir sus influencias estas superpotencias:

- Guerra de Vietnam (1955): EEUU y la URSS-China → lados opuestos en la guerra
- Revolución cubana (1959): Cuba (con apoyo de URSS), desató la Crisis de los Misiles (1962) → aumentó la tensión con EEUU y el miedo a una guerra nuclear.

¿Y que rayos tiene que ver esto con los superhéroes? que les permite RENACER

- VUELVEN. La mayoría creados por Stan Lee
- Reflejan ideales de libertad, justicia y el progreso capitalista y tecnológico.
- Se crean nuevos personajes con características humanas y debilidades: *Los Cuatro Fantásticos* (1961), *Hulk* (1962), *Thor* (1962), *Spider-Man* (1962), *X-Men* (1963), *Iron Man*.
- ¿Su propósito ahora? Enfrentar a villanos comunistas o criaturas deformes que simbolizaban los enemigos soviéticos y comunistas de la época.

Ejemplos

Hulk	Los Cuatro Fantásticos
Dr. Banner se convierte en Hulk tras una explosión gamma, enfrentándose a enemigos como "La Gárgola" → un espía soviético.	Combaten al villano soviético "el Fantasma Rojo" en una batalla que representa la carrera espacial.

La edad de plata de los comics

- ¿Qué hacen? Reflejan las tensiones de la Guerra Fría y las necesidades de la época
- Esto genera que se convierten en símbolos de esperanza y proyección de ideales democráticos (para influir estos ideales)
- Stan Lee dice que en tiempos difíciles, "todos necesitamos un ídolo, y a veces hay que buscarlo en la ficción" → resalta el impacto cultural de los superhéroes en esta época

Peace and love, and still war

1968: Empezaron revueltas civiles en el mundo

En Checoslovaquia (URSS)	En Occidente
Protestas masivas por la libertad y al gobierno les valió basura estas protestas y las aplastan con tanques rusos	Organizaciones de derechos civiles, mineros, inmigración, feminismo y paz. Influencias por el movimiento Hippie.

Conclusión: Se dieron cuenta que el mundo NO es blanco y negro, EEUU - URSS.

Se crean enemigos para los superhéroes

- Superman fue presentado como soldado en la Guerra de Vietnam (1969), mientras Iron Man reflejaba el poder militar estadounidense. PEROOO poco a poco buscaban mostrar menos interés bélico. Por eso MARVEL decidió crear enemigos
- ¿Para qué? Para representar mejor este contraste y reforzar la idea Anticomunista.
- Se crean villanos como: El *Guardián Rojo* y *The Abomination*. Ambos soviéticos, fueron introducidos para reforzar esta narrativa anticomunista.

- También se crean superhéroes soviéticos (rusos) como *Red Star* (Leonid Kovar) (1968)
- Y Black Widow (naaa que personaje) - 1964
 - Espía rusa de la KBG, pero después de enamorarse y entender el capitalismo la democracia se une a los héroes estadounidenses → Esto lo hacen con el fin de representar que una persona puede cambiarse a la ideología de EEUU

PERO.. Aun así estos personajes no convencían a la gente de URSS.

- Uno de los personajes que sí llegó más profundo a la gente de URSS fue Octobriana
 - Superheroína soviética con poderes radioactivos y símbolo de rebeldía
 - Figura de la propaganda clandestina (era ilegal leer ese comic en URSS)
 - La imagen de rebeldía que ella simbolizaba y la falsa historia que le crearon la convirtieron en un ícono de la contracultura y la resistencia en la Guerra Fría.

Del Corrimiento al azul a la muerte de Superman (al final de la guerra fría)

Un último recordatorio de global (o sea si tu recordaste a tu ex 100 veces porque no uno de global)

¿Qué sucedió con los cómics al final de la guerra fría?

- Aparecen editoriales de distintas nacionalidades y nuevos subgéneros.
- Surgen mangas y los comics books
- Se diversifican las historias a más sub géneros: aventura, terror, ficción, historia fantasía.

¿Y qué sucede con los superhéroes? Les llega competencia y pierden

- 80s-90s compiten los cómics de superhéroes con medios visuales más atractivos: dibujos animados, videojuegos y películas, etc.
- Además aparecen personajes como Transformers (1984), Tortugas Ninja (1984), Constantine (1985), Venom (1988), Deadpool (1991) y Spawn (1992)
- DC y Marvel intentan de todo, incluso con tramas como golpes/muertes polémicos Batman Bane o la muerte de Superman pero nada 😞

Es más, lo EMPEORO

- Estas tramas (violencia extrema) y desesperación por salvar a los héroes alejó a muchos consumidores.
- Y MÁS el nuevo Internet, los cómics se quedaron en nada, (mucha competencia) y quedaron en una situación mala y de crisis casi acabando el ciclo.

Esta historia continuará (conclusiones)

1. Durante la guerra mundial
 - a. Los superhéroes estadounidenses hicieron propaganda política, económica y militar, resaltando la lucha contra los enemigos de Estados Unidos.
 - b. Ni los países del Eje ni el comunismo soviético adoptaron los cómics de superhéroes; prefirieron personajes históricos o leyendas patrióticas.
2. Después de la guerra:
 - a. La falta de enemigos y el cambio tecnológico llevaron a los superhéroes a una crisis.
 - b. Con el cambio de siglo, Marvel y DC adaptaron sus héroes al cine y la televisión, logrando gran éxito y atrayendo a nuevas generaciones de fanáticos.
3. Globalización y diversidad de los superhéroes
 - a. Se ha impulsado una mayor diversidad en los cómics, con personajes menos discriminatorios y más representativos de diferentes identidades.
 - b. Ahora reflejan problemáticas sociales modernas y actúan como herramientas lúdicas y de cambio cultural.
4. Mismo propósito

Los cómics de superhéroes representan cambios sociales y preocupaciones de los últimos cien años. Son herramientas lúdicas, particulares, divertidas y dinámicas, y ponen la historia.