

M O R E T H A N H E R O

Marvel Studios: *The First Ten Years*. edición de coleccionistas de los primeros 10 años de películas de Marvel Studios. Fuente: <https://bit.ly/2oPPlyk>

LOS ESTUDIOS MARVEL: DEL UNIVERSO DE LOS CÓMICS A LA PANTALLA GRANDE

ROBERTO PADILLA SOBRADO

COORDINACIÓN DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO
DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

Para los amantes de los cómics, una de las experiencias más gratificantes es ver a sus héroes y sus aventuras en la pantalla grande, es decir, en las salas cinematográficas. Las adaptaciones de personajes de historietas han sido una constante durante muchas décadas, en donde entre los éxitos y los fracasos hemos visto a estos personajes llevados al cine por diversos estudios, buscando agradar a un público cada vez mayor. Para propósitos de este artículo, nos centraremos en la labor que los Estudios Marvel han hecho durante la pasada década, y la influencia que han tenido en el mundo del cine, los efectos visuales y por supuesto, las historietas.

Los estudios Marvel han tenido una larga lista de películas basadas en sus personajes, algunas de ellas han pasado a la historia de manera casi desapercibida, dada su baja calidad tanto en el planteamiento del guión como en el diseño de arte de las mismas.

Como ejemplo podemos citar la primera adaptación del personaje de Spider-Man (el hombre araña), en 1977, cuya baja calidad provocó muy poca aceptación de parte del público, y terminó adaptándose a la televisión. En 1989,

The Amazing Spider-Man es una serie de televisión transmitida en 1976. Fuente: <https://bit.ly/362r3BW>

trataron de adaptar el personaje de *The Punisher* (el castigador), interpretado por Dolph Lundgren, famoso por su personajes de Ivan Drago en *Rocky IV*, que a pesar de su tono violento, dirigido a un público más maduro, tampoco pudo destacar en las salas cinematográficas.

El Capitán América, uno de los personajes más representativos dentro del universo Marvel, fue llevado al cine en 1990, consolidándose como otro gran fracaso más, tanto por el diseño del uniforme como por la historia.

Blade II de 2002. Dirigida por Guillermo del Toro y es una secuela de *Blade*. Fuente: <https://bit.ly/332i24F>

The Punisher de 1987 y protagonizada por Dolph Lundgren. Fuente: <https://bit.ly/363nM5i>

En 1990, Marvel lanza la adaptación de uno de sus personajes más oscuros, *Blade*, el cazador de vampiros, interpretado por Wesley Snipes, y dirigido a un público adolescente y adulto. La cinta recibe una buena aceptación por parte del público, lo que provocó una secuela en el 2002, *Blade II*, dirigida por el mexicano Guillermo del Toro.

Esta película superó en todos sentidos a la primera cinta, presentando una historia mucho más guiada por los personajes, contando con toda la experiencia y visión de un director especializado en este tipo de temas. Los efectos visuales fueron de más calidad que la cinta anterior. Marvel terminaría la saga de este personaje con una tercera película dirigida por David S. Goyer que no tendría la misma aceptación que sus predecesoras, a pesar de contar con Wesley Snipes repitiendo el papel de *Blade*.

En 1994, se filmó una adaptación de *Los 4 Fantásticos*, producida por Roger Corman. La película fue tan mala que nunca llegó a las salas cinematográficas, y ha sido vista por muy pocas personas.

Las películas de Marvel irían subiendo de nivel de calidad, tanto por los nuevos efectos visuales generados por computadora como por el diseño conceptual

que se iba modernizando a la par de las historias, dirigidas ya no a un público infantil, sino a una audiencia más madura. Con éxitos de taquilla como lo fue la nueva película de *Spiderman* (2002), protagonizada por Tobey Maguire, y dirigida por Sam Raimi, que contó con efectos visuales de lo más avanzado para su tiempo, y de una historia que fue bien aceptada por los fanáticos, fueron consolidando la experiencia de años anteriores en mejores producciones. Su éxito provocó la realización de dos películas más, donde establecieron al personaje como un favorito del público.

Por problemas de contrato con Sam Raimi y Tobey Maguire, se volvió a iniciar la saga del personaje, con la cinta *The Amazing Spider-Man*, en el año 2012, ahora con el actor Andrew Garfield, que tuvo un buen recibimiento tanto por parte del público como de la crítica, y que tuvo una secuela. Al finalizar la segunda película del arácnido, las críticas del actor a lo que él consideraba una baja calidad en la producción y a un acuerdo de derechos de autor entre Sony Pictures y Marvel para compartir al personaje acabarían con la nueva saga del hombre araña, dejando la historia incompleta.

Marvel llevó al cine una vez más a *Los 4 fantásticos*, con dos películas que

tuvieron una buena aceptación por parte del público, y cuyos efectos visuales eran también de muy buen nivel.

Hubo otros intentos, como la cinta de *Hulk* protagonizada por Erick Bana, en el 2003, y dirigida por Ang Lee, que no tuvo una buena aceptación por parte del público, y otra cinta del personaje de *The Punisher*, en donde no terminaba de encontrar una fórmula que le permitiera dar continuidad a sus personajes.

LOS ESTUDIOS MARVEL

Para el año 2008 fue muy especial para la historia de las adaptaciones cinematográficas de cómics. Presionado por el éxito que los estudios Warner estaban teniendo con la nueva serie de películas de *Batman*, y el estreno de la cinta *The Dark Knight*, con la dirección de Christopher Nolan, se consolidaron los llamados Estudios Marvel que diseñaron una estrategia en donde las películas que realizarían estaban contenidas en fases, que tendrían una trama que se iría desarrollando a través de cada una de ellas, y con películas en donde reunirían al elenco de cada una de las cintas individuales en donde interactuarían juntos. A esto le llamaron The Marvel Cinema-

Spider-Man 1, dirigida por Sam Raimi (2002). Protagonizada por Tobey Maguire y Kristen Dunst. Fuente: <https://bit.ly/2Pes04k>

Spider-Man 2. (2004) Al elenco se unió el actor Alfred Molina. Fuente: <https://bit.ly/362rQMQ>

Spider-Man 3. Último largometraje de Sam Raimi. Fue estrenada el 4 de mayo de 2007. <https://bit.ly/360WRr8>

Dirigida por Christopher Nolan. Considerada por la crítica, como una de las mejores películas de la década del 2000. Heath Ledger recibió el Oscar póstumo a mejor actor de reparto. Fuente: <https://bit.ly/32UmDu0l>

tic Universe, (el Universo Cinemático de Marvel), para englobar al conjunto de las películas que se producirían en los siguientes años.

El 2 de mayo de 2008 se estrenó la cinta *Iron Man*, adaptación del personaje homónimo del cómic, que marcaría el inicio de este nuevo universo. Con el productor Kevin Feige a la cabeza de todo el proyecto y el director John Favreau, la cinta presentó el inicio de una larga serie de largometrajes con una historia en común. La película tuvo como protagonista a Robert Downey Jr., actor que dio vida al personaje de Tony Stark, convirtiéndose en una estrella a nivel internacional. Con un gran éxito en taquilla, esta película sentó las bases tanto en la calidad de las historias como en la estética visual, con espectaculares efectos especiales hiperrealistas que daban una

Iron Man, de 2008, dirigida por Jon Favreau. Robert Downey Jr. fue elogiado como Tony Stark. Fuente: <https://bit.ly/2MKX76l>

gran credibilidad a la historia. La cinta inició con una tradición que caracterizaría a las películas de Marvel desde ese momento: Una escena postcréditos que plantearía lo que sucedería en la próxima película.

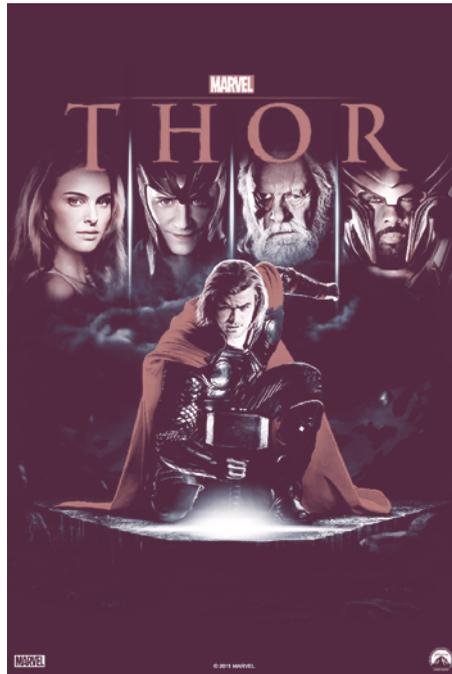
Los estudios lanzarían ese mismo año una nueva versión de *Hulk*, esta vez con el actor Edward Norton. La película tuvo un buen recibimiento de parte del público, recuperando al personaje del fracaso que había tenido la versión cinematográfica de Ang Lee. Conservando la escena postcréditos, en donde aparecería Tony Stark, estableciendo la aparición de una cinta largamente esperada por los fanáticos de Marvel: *Los Vengadores*.

En el año 2010 se estrenó la cinta *Iron Man 2*, en donde presentaron al personaje de la Viuda Negra, interpretado por Scarlett Johanson, y le dieron más importancia al personaje de War Machine, que había presentado anteriormente en la primera cinta, interpretado por el actor Terrence Howard, y que por problemas contractuales y diferencias con la producción fue sustituido por el actor

Don Cheadle, que lo interpretaría a partir de esta película. La cinta comienza a hacer más compleja la trama con nuevos personajes que seguirían apareciendo en las próximas películas, como es también el caso del “agente Coulson”, que serviría como el eje conductor de esta primera fase de películas. En el 2011, se estrenaron dos cintas de personajes individuales, que fueron presentados por primera vez en este nuevo universo: en mayo se estrenó *Thor* dirigida por el veterano Kenneth Branagh y protagonizada por el casi desconocido Chris Hemsworth, y en el mes de julio se estrenó *Capitán América, el primer Vengador*, con Chris Evans en el papel principal y Joe Johnston en la dirección, que a diferencia de su antecesora, tuvo un gran acogida tanto en el público como en la crítica especializada.

Ambas películas fueron un éxito en taquilla, y terminarían de presentar a los protagonistas de la próxima cinta del estudio: *Los Vengadores*. La cinta se estrenó el 4 de mayo del 2012, siendo es-

Thor de 2011, dirigida por Kenneth Branagh y protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman.
Fuente: <https://bit.ly/32GpCHi>

crita y dirigida por Joss Whedon, director que se había caracterizado por series en donde manejaba a equipos de varios actores, como lo fue la serie de aventuras y ciencia ficción *Firefly*.

Por primera vez en el cine, se veía una historia que reunía en una sola cinta a protagonistas de sus propias películas, reunidas en una trama que los involucraba a todos. Con una historia que permitió el lucimiento de todos los protagonistas, espectaculares efectos visuales y mucha acción esperada por los fanáticos de los personajes; la cinta percibió más de 1,500 millones de dólares a nivel internacional, convirtiéndose en ese momento en la tercera película más taquillera de todos los tiempos, y terminó con la denominada “Fase 1”, del universo Marvel.

Las cintas de superhéroes habían alcanzado un nivel de calidad gracias al desarrollo que los efectos visuales habían tenido en la industria cinematográfica. Los llamados “dobles digitales” (personajes totalmente modelados y animados de forma digital con la imagen de los actores protagonistas) cada vez eran más

Capitán América
Dirigida por Joe Johnston y protagonizada por Chris Evans.
Es una película con característica de época y transcurre durante la Segunda Guerra Mundial.
Fuente: <https://bit.ly/31FluU3>

La película de 2012, dirigida por Joss Whedon y con el reparto de Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner y Tom Hiddleston.
<https://bit.ly/2N8Nogr>

utilizados y el hiperrealismo llegaba a un nivel nunca antes visto. Estos avances tecnológicos permitieron crear mundos y universos cada vez más reales, que el público aceptaba llenando las salas cinematográficas.

Marvel Studios había encontrado una mina de oro con películas que recaudaban cada vez más dinero. La producción de las mismas siguió con tres pilares que sostendrían a todas las demás: Iron Man, Capitán América y Thor.

Para el inicio de la denominada "Fase 2" del universo expandido de Marvel Studios, Tony Stark (Iron Man), protagonizó la tercera película individual de su personaje, el tres de mayo del 2013, con muchas críticas tanto por parte de la crítica especializada como la del público. El final de la misma indicaba que era la última del personaje, ya que se decía que el contrato de Robert Downey Jr. llegaba a su fin.

Para Noviembre del mismo año se estrenó *Thor, The Dark World*, con el mismo elenco anterior pero con Alan Taylor en la dirección. Le seguiría en abril del 2014 la cinta *Captain América: The Win-*

ter Soldier, una de las mejores de toda la serie, manejada con un tono más de cinta de espionaje que de superhéroes, que contó con la presencia de Robert Redford entre el reparto; está introduciendo a los directores que establecieron el tono épico de todo el Universo Marvel: los hermanos Anthony y Joe Russo.

En agosto del 2014, se estrenaría una de las grandes apuestas de Marvel Studios: *Guardians of the Galaxy*, introduciendo nuevos personajes y desarrollándola casi enteramente en el espacio. Acabó siendo un gran éxito de taquilla y a nivel de la crítica.

Para mayo del 2015, se estrenaría la segunda película de la serie de los vengadores, *Avengers: Age of Ultron*, dirigida una vez más por Joss Whedon, fue un gran éxito de taquilla que afianzó la serie cinematográfica.

En julio del 2015, Marvel Studios introduciría a un nuevo personaje en una película individual: *Ant-man* (el hombre homiga). La película se dirigió hacia temas menos épicos que las anteriores y

Capitán América de 2014, dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo.
 Influenciada por la ficción conspirativa de la década de 1970 de *Three Days of the Condor*.
 Bien recibida por la crítica y fans.
<https://bit.ly/2N6NgpY>

presentó un guión más dirigido a la comedia y a conflictos desarrollados a partir del desarrollo de los personajes. Esta cinta fue importante, ya que presentaba a uno de los personajes que fundaron a los vengadores en los cómics, y fortalecía el reparto con Michael Douglas como Hank Pym. A pesar de que su recaudación fue más modesta que las cintas anteriores, encajó perfectamente en todo el universo de superhéroes y tuvo excelentes críticas.

Para el inicio de la fase 3 de Marvel Studios, los hermanos Russo serían seleccionados para repetir en la dirección con la tercera cinta del *Capitán América: Guerra Civil* estrenada en mayo de 2016. Esta película fue considerada como otra película de los vengadores, por la gran cantidad de héroes que salen en la misma. En ella, se presentó al personaje de Iron Man en un rol protagónico, después de que el actor Robert Downey Jr. se había negado a hacer otra película individual del personaje, luego de que su contrato terminara con *Iron Man 3*. También presenta la incorporación del

hombre araña al Universo Cinematográfico de Marvel, después de años de ausencia, ya que Sony tiene los derechos del personaje. Sin embargo, después de una larga negociación Marvel Studios consiguió regresar al personaje de Peter Parker, en un acuerdo con Sony, contratando a un actor distinto (Tom Holland) y reiniciando la saga desde el principio.

Después del éxito de esta cinta, Marvel presentó la película de *Dr. Strange*, estrenada el 4 de noviembre del 2016 en EUA introduciendo un nuevo personaje cuyos poderes iban más dirigidos hacia la magia, presentando efectos visuales de una altísima calidad que le valieron la admiración del público y una nominación en los premios Oscar. Posteriormente, lanzarían la segunda parte de los *Guardianes de la Galaxia* y se disponían para reintroducir al personaje del Hombre Araña, en su primera película en solitario dentro de este periodo de Marvel, que llevaría como título *Spider-Man: homecoming*, en julio del 2017. Esta cinta es importante para la franquicia ya que consolida el acuerdo sobre los dere-

Dirigida por James Gunn y elogiada por su humor, actuaciones, dirección, banda sonora, efectos especiales y escenas de acción.
<https://bit.ly/2oZdV01>

La película que culmina la trilogía del *Capitán América*. Estrenada el 6 de mayo de 2016.
<https://bit.ly/2BjJRb7>

chos del personaje entre Sony y Marvel, para poder seguir con la historia dentro del nuevo universo de Marvel. Esta película presentó a Tom Holland repitiendo en el papel, y presentan a Tony Stark, (*Iron Man*) como el mentor de Peter Parker, con cambios fuertes en relación a las otras películas. Aquí el hombre araña usa un traje con una gran cantidad de aditamentos tecnológicos que le ayudan a desempeñarse como superhéroe.

Secuela de las dos primeras entregas de los vengadores, dirigida por los hermanos Russo. Inspirada en los cómics *The Infinity Gauntlet* (1991) e *Infinity* (2013)
Fuente: <https://bit.ly/2of3CEs>

Se estrenaría la tercera parte de Thor en noviembre de 2017, *Thor: Ragnarok*, dirigiéndose más hacia la comedia, a cargo del director Taika Waititi. A esta cinta le seguiría *Black Panther*, primera película que presenta un superhéroe de color como protagonista principal. La película tuvo una gran aceptación y se convirtió en todo un suceso cultural, sobretodo en Estados Unidos, convirtiéndose en la película de un héroe individual que más ha recaudado de toda la serie, con \$ 1,346.9 millones de dólares, rebasando al personaje de *Iron Man*.

El 28 de abril de 2018, el tercer largometraje de los vengadores se estrenaría, *Avengers: Infinity War*, presentando la primera parte de la culminación de toda la saga de las gemas del infinito. La película fue todo un éxito en taquilla, rebasando los 2,000 millones de dólares. La historia culmina con la victoria del

villano, dejando a todo el público en expectativa de la continuación de la misma. A esta película le siguió la segunda parte del personaje de Antman, *Antman and the wasp*, en julio del 2018, y en marzo del 2019 presentarían el personaje de *Captain Marvel*, con comentarios encontrados en relación con el personaje y su papel en el universo Marvel.

El 26 de abril del 2019, se estrenó una de las películas más esperadas de la historia, que venía precedida del éxito de *Infinity War* y de una gran campaña de publicidad: *Avengers: Endgame*, dirigida una vez más por los directores los hermanos Russo, que continúa a partir de lo ocurrido en *Infinity War*, y terminaba la saga que Marvel Studios comenzaría con la película de Iron man años atrás. Desde su estreno, esta película rompió todos los records de taquilla, con llenos en todo el mundo, y con audiencias que aplaudían y gritaban durante toda la cinta, suceso que fue ampliamente difundido por videos grabados por fanáticos alrededor del mundo, por YouTube. Este fenómeno mundial dio como resultado

De 2017. Elogiada por el tono ligero y el foco en la vida escolar de Peter.
Fuente: <https://bit.ly/32LsjHB>

Película de 2019 basada en el grupo de los Vengadores, dirigida por los hermanos Russo. Recibió elogios de la crítica por su dirección, actuación, música, entretenimiento visual y peso emocional. <https://bit.ly/2oUFKqa>

que esta película se convirtiera en la más taquillera de todos los tiempos, dejando atrás el reinado de 10 años de la cinta *Avatar*, del director James Cameron, recaudando más de 2,796 millones de dólares en todo el mundo.

Después de esta película, seguiría *Spiderman*, *Far from home*, estrenada posteriormente meses después, y que fue presentada por Marvel Studios y el productor Kevin Faige como el final de la “Fase 3”.

A manera de conclusión, podemos afirmar que los largometrajes de los Estudios Marvel, en este periodo, constituyeron todo un fenómeno a nivel mundial que rompió casi todos los records de taquilla existentes. Nunca se había hecho una saga tan larga con una historia en común, ni tantos personajes habían repetido sus papeles en películas distintas, ni la suma de las ganancias de las cintas había sido tan productiva. La venta de las mercancías derivadas de estas cintas alcanzó cifras multimillonarias a nivel mundial y las películas de superhéroes comenzaron a ser consideradas como un género más que como una moda pasajera. Se han convertido en las más esperadas por los fanáticos y público en general, con los presupuestos más altos para su producción, y son dignas representantes de lo que las historias que surgen en los comics pueden llegar a representar en el medio cinematográfico internacional. ⚡

FUENTES CONSULTADAS:

- IMDB, “Spiderman (1977)”, en <https://imdb.to/2kqA2tL> (consultado el 3 de febrero de 2019).
- IMDB, “Blade II (2000)”, en <https://imdb.to/2lXQ4fe> (consultado el 3 de febrero de 2019).
- Marvel Cinematic Universe Wiki, “Iron man (film)”, en <https://bit.ly/2KrhkP4> (consultado el 3 de febrero de 2019).
- FilmAffinity, “Los Vengadores (2012)”, en <https://bit.ly/2HdvqA9> (consultado el 3 de febrero de 2019).
- FilmAffinity, “Iron man 3 (2013)”, en <https://bit.ly/2kU7mJY> (consultado el 3 de febrero de 2019).
- IMDB, “Doctor Strange (Doctor Extraño) (2016)”, en <https://imdb.to/2U4mz7g> (consultado el 3 de febrero de 2019).
- Box Office Mojo, “Movie Index A-Z”, en <https://bit.ly/2lVBjzP> (consultado el 3 de febrero de 2019).
- YouTube, “Avengers Endgame ULTIMATE Audience Reactions (The Real Visión”, en <https://bit.ly/2mrA6u3> (consultado el 3 de febrero de 2019).
- Box Office Mojo, “All Time Worldwide Box Office Grosses”, en <https://bit.ly/2lIxzvO> (consultado el 3 de febrero de 2019).
- IMDB, “Spider-Man: lejos de casa (2019)”, en <https://imdb.to/2svyRcV> (consultado el 3 de febrero de 2019)