

**En defensa de los diferentes:
Reinventando la masculinidad y la heroicidad en la televisión británica contemporánea**

Luque, Cecilia Inés
Área Feminismos, Género y Sexualidades
Centro de Investigaciones “María Saleme de Burnichon”
Facultad de Filosofía y Humanidades
Universidad Nacional de Córdoba

Eje temático en el cual se inscribe la ponencia: EJE 3, Cultura y política. Producciones y prácticas culturales y artísticas transformadoras.

Palabras clave: Masculinidad – héroes - diferencia

En la última década la BBC ha lanzado series que recrean figuras emblemáticas del acervo cultural británico, tales como *Sherlock* (2010-) y *The Adventures of Merlin* (2009-2012). Los protagonistas de ambas series son individuos que se destacan por la genialidad del don que poseen, y el placer de la narrativa fílmica surge de la escenificación de esa diferencia que los vuelve excepcionales (la sociopatía altamente funcional de Sherlock, los talentos mágicos de Merlín). Si entendemos a los héroes como personajes extraordinarios cuyas acciones memorables afectan la vida de una sociedad, ambos califican como tales. De hecho, el detective y el mago son dos formas del héroe intelectual o *nerd* que la cultura pop ha estado posicionando en las últimas décadas. Sin embargo, a nivel del enunciado fílmico la heroicidad de los dos personajes es constantemente problematizada: Sherlock niega que los héroes existan, y admite que si existiesen él no sería uno;¹ Merlín asume sinceramente el rol de sirviente de Arturo y sigue desempeñándose como tal incluso cuando ya se ha develado como poderoso mago.

De todos modos, en ciertas ocasiones² ambos personajes se rigen por un código moral similar al caballeresco medieval, el cual consagra como héroe a quien protege a los desvalidos en peligro. La vulnerabilidad de aquellos a quienes Merlín y Sherlock protegen no está dada por la *debilidad* de los individuos sino por la estigmatización social de sus habilidades, conocimientos o prácticas *diferentes*.³ En *The Adventures of Merlin* los diferentes son comunidades enteras -los druidas, los magos, los seguidores de la antigua religión- a las cuales el Estado de Camelot persigue para exterminarlas porque considera que sus conocimientos y prácticas son subversivos. En *Sherlock*, los diferentes son individuos acosados por llevar un estilo de vida alternativo o por haber realizado alguna acción

¹ Le dice eso literalmente a John en “The great game”, el tercer episodio de la primera temporada de la serie, minuto 50:25.

² Merlín se mete en problemas casi constantemente para ayudar a quienes lo necesitan. En cambio, Sherlock recién va a mostrar empatía por los diferentes en la tercera temporada, cuando ya ha logrado desarrollar algunas habilidades emocionales, aunque de manera bastante rudimentaria aún.

³ Entiendo la vulnerabilidad en el sentido que le da Butler (2014): la dependencia que los individuos tienen respecto del apoyo social e infraestructural que les permite ejercer sus derechos (humanos y ciudadanos), y que los dejaría inermes si dicho apoyo se volviese poco confiable o precario. La vulnerabilidad, entonces, no es un atributo del sujeto sino una relación con un campo de objetos, fuerzas y pasiones que lo afectan de alguna manera y que no son plenamente controlables.

La debilidad es la vulnerabilidad característica de los desvalidos de la fantasía heroica al estilo de Robin Hood, y que puede manifestarse como carencia de poder físico (el caso de las damiselas) o como carencia de poder socio-económico (el caso de los siervos feudales).

considerada por la sociedad como moralmente censurable. Tanto el talentoso hechicero cuanto el genial detective se identifican con estos sujetos porque la diferencia que los singulariza les ha granjeado a ellos también discriminación y opresión; en ambos casos la empatía y el deseo de justicia son el motor que los lleva a la acción. Estas acciones son portentosas, osadas, deslumbrantes, y los convierten en figuras más grandes que la vida misma.⁴ Pero también son... peculiares.

Nuestros dos personajes muchas veces infringen las leyes de sus respectivos estados de derecho. Para Sherlock esto es un virtual estilo de vida, pues es un rebelde cuya consciencia de su propia genialidad y su insaciable apetito de emociones intensas lo llevan a rebasar continuamente las barreras sociales, políticas y morales.⁵ Pero no se trata de una “rebeldía sin causa”: la racionalidad extrema de Sherlock la canaliza, lo cual transforma el sociópata altamente funcional en detective, rol social que le permite actuar como el “viento del este que troncha al indigno”.⁶ El joven Merlín sí es reacio a transgredir las leyes, pero lo hace de todos modos cuando su inteligencia y su conciencia le dicen que esas leyes violan los derechos básicos—a la libertad, a la vida— de personas como él mismo, incluso si esas personas son potencialmente peligrosas.⁷ Ambos ponen el espíritu de la Justicia por encima de las leyes para defender los derechos que el sistema no garantiza a los diferentes; por lo tanto, sus acciones resultan moralmente justificables, aunque técnicamente criminales.⁸ De hecho, califican como desobediencia civil, es decir, actos de oposición pública a una ley o una política adoptada por un gobierno establecido, ejercidos por alguien que tiene conciencia de la ilegalidad de sus actos pero que los lleva a cabo de todos modos para provocar cambios en el orden social o político relativo a la libertad de los ciudadanos.

La identificación empática de estos *nerds* con individuos socialmente vulnerables y su compromiso “técnicamente criminal” con el bien común le da un cariz romántico a su heroicidad. El romanticismo fue un movimiento intelectual y estético que glorificaba al sujeto *diferente* por su rebeldía y sensibilidad. En tanto individuo *sensible*, el héroe romántico podía permitirse ser *pasional*, sacudirse de encima las constricciones de la masculinidad

⁴ En la *teaser* del tercer episodio de la tercera temporada, la extorsionada Lady Smallwood dice de Magnussen que “No-one stands up to him. No-one dares. No-one even tries,” (“Nadie lo confronta. Nadie se anima. Nadie ni siquiera lo intenta), y enseguida piensa en Sherlock, con lo cual éste queda caracterizado como el único capaz y dispuesto a enfrentar a tan formidable enemigo, dándole así estatus de héroe. En *The Adventures of Merlin* poderosos magos y míticos reyes dan al muchacho ese estatus al reconocerlo como el Elegido para instaurar nuevamente el reino de Albion (en el cual se podrá ejercer la magia libremente) y como el único que puede salvar a Avalon en su momento más oscuro.

⁵ En ese sentido es significativo que, según Mycroft, cuando niño Sherlock haya querido ser un pirata, ya que el pirata es cultor por excelencia de la libertad respecto de normas pacatas que no atañen a individuos excepcionales.

⁶ En el primer episodio de la segunda temporada, Mycroft dice que su hermano Sherlock tiene el cerebro de un científico o un filósofo pero elige ser un detective, y eso no permite deducir nada sobre su corazón, salvo que se tenga en cuenta que cuando niño quería ser un pirata. En el último episodio de la tercera temporada, Mycroft le dice que siempre se vio a sí mismo como un matadragones. En el final del mismo episodio, Watson lo llama “the east wind that plucks the unworthy.”

⁷ Merlín decide salvar la vida de Mordred cuando éste es todavía un niño asustado y desvalido, a pesar de que las profecías lo marcan como el gran peligro que terminará con la vida de Arturo y el brillante futuro de Camelot (episodio 8, temporada 1, “The beginning of the end”), porque le tiene compasión y considera que hacerlo es lo correcto, aunque ese acto de piedad atente contra el cumplimiento de su destino como mago. Merlín muestra la misma clemencia con el dragón Kilgharrah, último de su especie, aunque sabe que una vez libre éste puede atacar Camelot por su odio a Uther.

⁸ Así califica Holmes sus propias acciones —entrar a la casa de Magnussen para robar las cartas con las que está extorsionando a Lady Eva Brackwell— en “The Adventure of Charles Augustus Milverton”, el relato de Conan Doyle en el cual está basado el episodio “His last vow”.

hegemónica burguesa, tan mesurada, y disciplinada, tan respetuosa del orden instituido, y exhibir mediante su accionar transgresor las incongruencias de su sociedad. En esto se diferencia del héroe épico –ya sea en su versión clásica o en la del héroe de acción de los años '80-, el cual funciona como el elemento de autorregulación de la homeostasis social.⁹ La heroicidad de Sherlock y Merlín tiene menos que ver con restaurar el orden social que con poner en debate quiénes cuentan y quiénes no a la hora de definir los derechos de sus respectivas sociedades, qué diferencias son consideradas aceptables y cuáles desviaciones abyectas; de hecho, llevan a reflexionar sobre el derecho a ser diferente como cuestión de justicia social.

Los cambios en lo que se entiende por heroicidad repercuten en la manera de entender la masculinidad y viceversa: En tanto *nerds* para quienes conocimiento es poder, Sherlock y Merlín resucitan el modelo moderno de sujeto, en el cual virilidad, racionalidad y agencia social quedan intrínsecamente asociadas. Pero el cariz romántico de su heroicidad reintroduce lo que había sido excluido constitutivamente de tal modelo: la afectividad, la diferencia, la vulnerabilidad. De este modo, Sherlock y Merlín encarnan el estadio contemporáneo de un proceso a lo largo del cual los héroes de la cultura masiva han ido distanciándose del popular modelo de pura acción de los años '80 hacia modelos psicológica y éticamente más complejos.

En los '80 la musculatura exageradamente desarrollada al estilo Schwarzenegger y las bravatas tipo “I’ll be back” eran las sinécdoques de la agencia social del hombre, cuya masculinidad reposaba primariamente en la potencia y la agresividad. Sin embargo, este modelo se volvió obsoleto antes de que terminara la década y sólo ha podido volver actualmente como irónica parodia de sí mismo. Valgan como ejemplos los filmes *Los indestructibles* 1, 2 y 3. En la última, el envejecido mercenario interpretado por Stallone dice “Ya no somos el futuro, somos el pasado” (cit. en Fordy, 2014, traducción propia).

En los años '90 la característica destacada de los héroes pasó a ser el atractivo de su apariencia y de su personalidad; un ingrediente de ese atractivo era su especial sensibilidad. Adiós Rambo, hola Tristan Ludlow. En una época en que las vicisitudes socio-políticas han truncado las brillantes promesas de éxito de la década anterior, estos héroes bonitos viven crisis de masculinidad en las que las implicaciones éticas de sus acciones ponen a prueba su capacidad resolutiva y en las que lidian psicológica con el hecho de que ninguna victoria es permanente.

En la primera década del nuevo milenio el cine ofrece una variedad de modelos de masculinidad: películas como *El club de la pelea* y *Belleza Americana* presentan hombres que se rebelan contra las normas de la sociedad; otros héroes son fuertes y débiles a la vez, incluso vulnerables, como el James Bond de *Casino Royale*. Siguiendo la línea de deriva de los héroes de la cultura pop, *Sherlock* y *The Adventures of Merlin* proponen el modelo de una *cool nerdy masculinity*, la cual parece haber sido una opción muy popular a juzgar por las repercusiones que estas dos series han tenido entre el público –británico y extranjero.¹⁰

⁹ La homeostasis es la capacidad de los organismos vivos de mantener un estado interno de equilibrio dinámico gracias a diversos mecanismos de autorregulación. El concepto se usa metafóricamente para hablar del estado psíquico de las personas, y puede ser extendido a las sociedades.

¹⁰ Luego del fin –poco satisfactorio para el grueso de su público - de la serie, los fans de *The Adventures of Merlin* crearon una página en Facebook llamada “Merlin - Join if You Want to Bring Merlin Back”, con el objetivo de organizar diversas acciones para lograr que se filme una segunda parte de la serie. En la página se aclara que “Somos una Campaña Global Internacional. No somos una Fan Page sino una Action Page.”

El éxito y la popularidad de una narrativa dependen de su capacidad de explorar los temas que le preocupan a la sociedad en la que se produce, de ofrecer elementos con los cuales los espectadores puedan identificar su experiencia cotidiana y comprender el estado de su comunidad. *Sherlock* y *The Adventures of Merlin* han sido producidas en el contexto de dos debates candentes sobre la diferencia que han polarizado la opinión pública británica en los últimos años: por un lado, los efectos del multiculturalismo en la sociedad, sobre todo en el contexto de los resurgentes nacionalismos de Irlanda del Norte, Escocia y Gales y del resurgimiento de los fundamentalismos religiosos; por otro lado, el impacto de los movimientos por la equidad de género en el significado de la masculinidad. Ambas problemáticas son aristas del proceso de “crisis de la identidad” (personal y colectiva) que se está desarrollando en la modernidad tardía y que hace tambalear los marcos de referencias que daban a los individuos un anclaje estable en el mundo social (cf. Hall, 1992).

Sabemos que en sociedades cuya población está compuesta por varias e importantes minorías étnicas, el desafío es cómo lograr cohesión e integración social sin que dichas minorías deban resignar sus diferencias. Para eso, es imperativo que los Estados tengan políticas efectivas para asegurar el acceso a derechos básicos por parte de todos sus ciudadanos, pero que ese acceso no implique como requisito previo la asimilación de los valores, códigos y objetivos de la cultura dominante por parte de las minorías –es decir, que no implique borrar la diversidad.

Gran Bretaña es un estado soberano compuesto por cuatro países con sus propias y distintivas raíces étnicas. A lo largo de su historia imperialista, diversos grupos étnicos se han ido incorporando a la población británica, lo cual se ha acelerado durante la primera mitad del siglo XX. Como consecuencia del rápido crecimiento de la población de inmigrantes en Gran Bretaña, se suscitó en los años 60's un debate público sobre etnicidad, diversidad cultural, educación y ciudadanía que todavía sigue activo y que se ha reavivado después de 2001 con el añadido de la preocupación social sobre la inseguridad y el terrorismo. En la actualidad varias comunidades étnicas han acentuado su auto-aislamiento al interior de la sociedad británica, mientras que sus jóvenes - marginalizados socio-económicamente como resultado de las políticas multiculturales- han incrementado su participación en revueltas violentas;¹¹ por su parte, el Estado ha privilegiado la militarización de sus fuerzas de seguridad por sobre el mantenimiento de los derechos civiles de estas minorías en nombre de la seguridad social y nacional.

Algunos de los ejes de este debate están tematizados en los argumentos de *Sherlock* y *The Adventures of Merlin*. La persecución indiscriminada de druidas y magos por parte del

Actualmente la página tiene más de 37.000 miembros. La serie *Sherlock* tiene varias páginas de fans en Facebook, la oficial dice tener 4 millones de fans, otras son menos concurridas pero no por eso menos apasionadas (como *Sherlockians Córdoba Argentina*, que tiene sólo 54 miembros). Ambas series han sido nominadas para recibir una variedad de premios, entre los que se incluyen el BAFTA y los Golden Globe, y han ganado un buen número de tales nominaciones. *The Adventures of Merlin* fue nominado al TV Quick Award cuatro veces como Mejor Drama Familiar y lo ganó una vez por Mejor Drama Nuevo (este premio se otorga en base al voto del público lector de la revista TV Quick). “His last vow”, última entrega de *Sherlock* hasta la fecha, recibió cinco nominaciones en los 66th Primetime Emmy Awards (2014), de las cuales ganó cuatro.

¹¹ Éste es un ejemplo de cómo las problemáticas de la multiculturalidad y de la redefinición de la masculinidad resultan inextricablemente vinculadas cuando, en los centros urbanos neoliberales y globalizados, las confrontaciones que articulan la discriminación de identidades culturales étnicas y las desigualdades de clase son incardinadas en y actuadas por hombres jóvenes.

rey Uther, independientemente del uso que cada individuo le diera a la magia, justificada en nombre de la seguridad del reino, habla de la discriminación social basada en cuestiones de raza y de religión perpetuada por estructuras sociales y políticas estatales; habla también de la fuerza de los discursos sociales que homogeneizan las diversidades al interior de grupos minoritarios y representan todas las diferencias como peligrosas y desestabilizadoras del orden social. El tratamiento despectivo que la sargento Donovan le da a Sherlock, llamándolo en público "freak" (fenómeno de circo) y "psicópata", tratando de ahuyentar a posibles amigos de Sherlock diciéndoles que es un asesino en potencia, remite a la falta de condiciones favorables para el reconocimiento social de las identidades diferentes. Las constantes ansias de Merlín por una sociedad donde pueda manifestar sus talentos sin disimulos; las reflexiones de Sherlock a lo largo de la tercera temporada sobre los costos emocionales y sociales de ser diferente remiten a la necesidad de redefinir el concepto clásico de libertad para que no dependa de la inserción normalizadora de los grupos diferentes en el sistema jerárquico existente de poder cultural. En este contexto puede entenderse por qué la desobediencia civil resuena como heroísmo.

En cuanto al significado de la masculinidad, el debate podría rastrearse hasta la década de 1970, cuando comenzaron a surgir en Gran Bretaña grupos de autoconciencia masculinos similares a los de las feministas, en los cuales varones de distintas clases sociales, etnias y sexualidades reflexionaban acerca de lo que significa ser hombre: las presiones impuestas a sus identificaciones y deseos por los modelos hegemónicos de masculinidad; la importancia de trabar relaciones solidarias y más expresivas con otros hombres; sus sentimientos contradictorios ante los cambios que estaban experimentando las mujeres gracias a la lucha feminista por la emancipación. Destacaron especialmente dos grupos: *Men for Men* y *Achilles Heel*, el cual editó en 1978 una revista de política sexual que aún se publica.

Agrupaciones de varones antipatriarcales como éstas han tenido y siguen teniendo un cierto impacto en la vida cotidiana británica. Por ejemplo, la creación de grupos de apoyo de estudiantes varones en varias universidades desató en 2009 una polémica en los medios: algunos críticos sostenían que este tipo de agrupaciones son sólo una fachada para la auto-celebración del sexismo más retrógrado y contrarrestan los esfuerzos de las mujeres por la equidad social, a lo cual los jóvenes miembros de los grupos contestaban "¿Acaso esperan que los hombres misteriosamente encuentren su propio camino sin ayuda?"¹² Otro ejemplo: la versión digital del periódico *The Telegraph* tiene, además de la usual sección para Mujeres, una sección para Hombres, en donde se encuentran las sub-secciones "Hombres pensantes" y "Relaciones". "Hombres pensantes" está dedicada a las "animadas opiniones sobre la condición masculina", mientras que "Relaciones" ofrece consejos de expertos sobre relaciones interpersonales masculinas. Tampoco faltan secciones sobre salud, fitness y moda para "el hombre moderno"...

La cuestión de los cambiantes significados de la masculinidad está presentes en las dos series y no sólo por los cambios en la manera de entender la heroicidad de los protagonistas. Por ejemplo, en *Sherlock* se redefine la dinámica de la homosocialidad a partir del *bromance*

¹² "Do you expect men to mysteriously find their own way alone?", estudiante citado en Davis 2009. Claro que los detractores de estos grupos de apoyo pueden tener razones para desconfiar: una simple búsqueda en internet revela un gran número de asociaciones de varones dedicadas a "exponer el feminismo", "hacer campaña contra la discriminación de los varones en los medios", o "recordarles quién manda a las chicas que se han estado saliendo con la suya" –tal como dice el descriptor del grupo *Suffrageur*.

entre detective y asistente;¹³ en *The Adventures of Merlin* la masculinidad de Merlín y la de Arturo se redefinen en relación con su (des)identificación respecto de los modelos positivos y negativos de varias figuras paternas (Gaius, el maestro y padre putativo de Merlín, los padres biológicos de cada muchacho, etc.).

Este contexto de producción de las dos series podría explicar, entonces, por qué resultan tan seductoras para el público las figuras heroicas pero *nerdies*, viriles pero vulnerables de Sherlock y Merlín. Ambos son íconos de la cultura británica cuya recreación no sólo ha podido hacerse cargo de problemáticas contemporáneas significativas sino que también ha podido ofrecer instrumentos con los cuales repensar las identidades de género.

Bibliografía

- Arantzazu Ruiz, Paula. (2014, Agosto 11). “Qué nos dice el cine de hoy del hombre de mañana”. *El País*. Disponible: http://elpais.com/elpais/2014/08/11/icon/1407745017_315947.html
- Bird, Sharon R. (1996). “Welcome to the Men's Club: Homosociality and the Maintenance of Hegemonic Masculinity”. *Gender Society* 1996; 10; 120. Disponible: <http://gas.sagepub.com/cgi/content/abstract/10/2/120>.
- Butler, Judith. (2014). “Repensar la vulnerabilidad y la resistencia”. *Parole de queer*. Blog. Disponible online en <http://paroledequeer.blogspot.com.es/2014/06/repensar-la-vulnerabilidad-por-judith.html>
- Davies, Caroline. (2009, Noviembre 23). “Rise of male student support groups sparks row at British universities”. *The Guardian*. Disponible: <http://www.theguardian.com/education/2009/nov/23/men-students-support-groups-universities>
- Fonseca, Carlos. (2006, Enero-Marzo). “La De-construcción de la Masculinidad por las Manifestaciones de la Diversidad Sexual en el Occidente Contemporáneo”. *La Manzana* Vol. 1, No. 1 Disponible: <http://www.estudiosmasculinidades.buap.mx/paginas/frames.htm>
- Fordy, Tom. (2014, Agosto 13). “What the Expendables tells us about the state of

¹³ El experto en roles de género Jean Lipman-Blumen usó el término “homosocialidad” en 1976, pero fue la teórica Eve Sedgwick quien popularizó el término en su libro de 1985 *Between men: Literature and male homosocial desire*. Homosocialidad describe la preferencia por relaciones sociales con personas del mismo sexo, basada en un sistema de valores compartido que les da forma. Según David Foster, es un principio constitutivo del patriarcado heterosexista, según el cual la solidaridad masculina es un pacto necesario para la defensa de la sociedad. Tal solidaridad se sostiene gracias al cumplimiento estricto de normas que pautan lo que está permitido y lo que no en las relaciones entre varones; esas normas cubren las áreas de lo emocional –por ejemplo, grados de (des)apego afectivo-, lo sexual –en el rango que va desde lo hétero hasta lo homo-y la agencia social –específicamente, lo concerniente a la competitividad-. La disrupción de la dinámica de la homosocialidad patriarcal mediante un *bromance* es particularmente significativa porque las relaciones románticas o de naturaleza sexual están excluidas del ámbito de la definición, por lo cual la homosocialidad se diferencia del homoerotismo y de la homosexualidad (cf. Bird 1996). El término *bromance*, formado por una contracción entre *brother* y *romance*, fue acuñado en los años '90 en los medios de comunicación masiva anglosajones para referirse a una relación íntima y afectiva pero no necesariamente sexual entre dos hombres heterosexuales que comparten intereses similares. El neologismo responde a la necesidad de nombrar un fenómeno social que ha venido creciendo en los medios anglosajones en la última década: el retroceso de las (representaciones de) relaciones de competitividad entre machos alfas y el auge de (representaciones de) relaciones más igualitarias que permiten a los hombres ser efusivos y sentimentales sin perder virilidad.

- masculinity”. *The Telegraph*.. Disponible: <http://www.telegraph.co.uk/men/the-filter/11029079/What-the-Expendables-tells-us-about-the-state-of-masculinity.html>
- García García, Antonio. (2009). *Modelos de identidad masculina: Representaciones y encarnaciones de la virilidad en España (1960-2000)*. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España. Disponible: <http://eprints.ucm.es/9537/1/T31015.pdf>
- Hall, Stuart. (1992). “A identidade em questão”. *A identidade cultural na pós-modernidade*. Rio de Janeiro: DP&A Editora. (11ª Ed.) Disponible: http://www.cefetsp.br/edu/geo/identidade_cultural_posmodernidade.doc.
- Molina Ahumada, Ernesto Pablo. (2009). *Elogio de la derrota. Héroes del fracaso en Luis Mateo Díez*. Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba.
- Téllez, Anastasia y Ana Dolores Verdú. (2011). “El significado de la masculinidad para el análisis social”. *Revista Nuevas Tendencias en Antropología*, nº 2, 80-103. Disponible: <http://www.revistadeantropologia.es/Textos/N2/EI%20significado%20de%20la%20masculinidad.pdf>