

Los antihéroos no nacen, se forjan. Arco argumental y *storytelling* en el relato antiheroico *Antiheroes aren't born, they're made: story arc and storytelling in antihero tales*

Montserrat Vidal-Mestre, Universitat
Internacional de Catalunya,
mvidalm@uic.es

Resumen

La presente obra realiza un recorrido conceptual e histórico sobre los principales antihéroos y antiheroínas y los universos narrativos en que se desarrollan sus respectivos arcos argumentales. En este viaje atemporal e interdimensional podemos encontrar un análisis profundo de un variado elenco de personajes de novelas, películas, series, videojuegos, cómics o, incluso, de la industria musical. El objetivo principal del libro es actualizar el concepto de antihéroe ante las diferentes interpretaciones que se han dado a lo largo de la obra, así como confrontar la estructura narrativa clásica del viaje del héroe de Joseph Campbell (1949) frente las etapas del relato antiheroico. Como resultado, Freire propone una clasificación de los tipos de antihéroe y establece una serie de rasgos comunes así como unos principios narrativos que sirven como modelo para la construcción de personajes antiheroicos.

Palabras clave

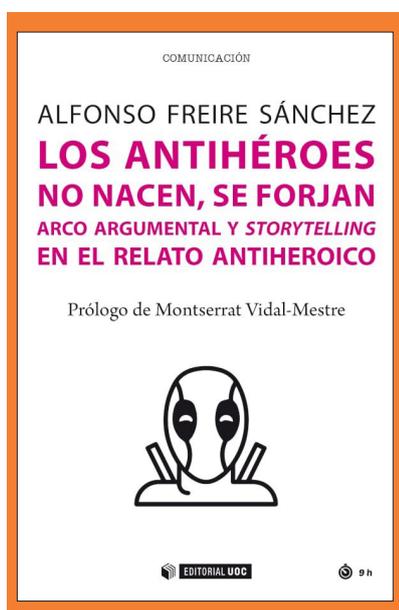
Antihéroe; antiheroína; viaje del antihéroe; universo narrativo; *storytelling*

Abstract

This book makes a conceptual and historical tour of the main antiheroes and antiheroines and the narrative universes in which their respective story arcs are developed. The author is not limited to one medium or genre, so we can find an in-depth analysis of a varied cast of characters from novels, movies, series, video games, comics, or even the music industry. The main objective of the book is to update the concept of antihero in the face of the different interpretations that have been given throughout the work, as well as to confront the classic narrative structure of Joseph Campbell's hero's journey (1949) against the stages of the antihero story. As a result, Freire proposes a classification of the types of antihero and establishes the features to finally update the concept of antihero, as well as some narrative principles that serve as a model for the construction of antiheroic characters.

Keywords

Antihero; antiheroine; antihero's journey; narrative universe; *storytelling*

Freire, Alfonso (2022). *Los antihéroos no nacen, se forjan: arco argumental y storytelling en el relato antiheroico*. Barcelona: UOC. 170 páginas.

RESEÑA pp. 69-71

como citar este artículo/referencia normalizada

Vidal-Mestre, Montserrat (2022) "Los antihéroos no nacen, se forjan. Arco argumental y *storytelling* en el relato antiheroico". *Questiones Publicitarias*, 30, pp. 69-71

La obra aquí reseñada, *Los antihéroes no nacen, se forjan. Arco argumental y storytelling en el relato antiheroico*, presenta un viaje a través de los orígenes del antihéroe y sus diferentes interpretaciones por diferentes autores y autoras.

Del mismo modo, también estudia la concepción actual del término según la cultura pop gracias a una investigación previa basada en la revisión sistemática de la literatura y en una etnografía digital de personajes que han sido etiquetados en redes sociales como #antihéroes o #antiheroínas. A lo largo del libro, Freire va desgranando los diferentes elementos narrativos que conforman la construcción de estos personajes y sus rasgos de personalidad que los distancian tanto del héroe clásico y tradicional, como de los villanos más estereotipados y, a su vez, de los orígenes novelescos del antihéroe, más cercano a un personaje satírico y burlesco, que el autor define como bufo.

Tras el prefacio en el cual se establecen las reglas de juego y los preparativos de este viaje antiheroico, en la introducción el autor explica un proceso de cambio progresivo en muchas de las historias y narrativas contemporáneas de actualidad protagonizado por la ruptura conceptual del maniqueísmo o la lucha polarizada entre el bien y el mal. Este hecho, según argumenta, ha dado pie a relatos más complejos y, por otro lado, también ha provocado que el foco narrativo esté más centrado en la ambivalencia, profundidad y evolución de los personajes que no en la propia epicidad de la historia. En la introducción, también nos presenta a los integrantes de lo que Freire llama la *tripulación del viaje*. Algunos de estos personajes son: Wolverine, Venom, Punisher, Black Cat, Natasha Romanoff o Deadpool del universo Marvel, Catwoman o Deathstroke del universo DC Comics, personajes de series televisivas como Jax Teller de Sons of Anarchy, Thomas Shelby de The Peaky Blinders, Tyrion Lannister de Juego de Tronos, Geralt de Rivia de The Witcher, Wanda Maximov de Wanda Vision o Walter White de Breaking Bad. También encontramos algunos personajes antiheroicos de la novela, como los detectives Sherlock Holmes y Harry Hole, o personajes de videojuegos como Kratos, Senua y Ezio Auditore, protagonistas de God of War, Hellblade y Assassin 's Creed II respectivamente.

El libro comprende quince capítulos. El primer capítulo propone una definición actualizada del término antihéroe o antiheroína. La definición es la siguiente:

Personaje protagonista de una narrativa, con propósitos propios, cuyo leitmotiv es la venganza o la búsqueda de su identidad, y que se caracteriza por la ambigüedad moral, un orgullo desmedido, presencia de conflicto interior y una conducta desinhibida, solitaria y escéptica. Entre sus rasgos, destaca una mentalidad estratega, una inteligencia superior y un sentimiento de desasosiego incesante. En su arco de redención alinearán sus propósitos con el bien común o una causa mayor y, gracias a su fortaleza y resiliencia, lograrán sus objetivos sin importar los medios y al margen de la ley establecida, aunque deba sacrificarse por conseguirlos. (Freire, 2022, p. 37-38)

En el segundo capítulo, el autor argumenta por qué los personajes antiheroicos no suelen seguir el histórico patrón o estructura narrativa conocida como monomito o viaje del héroe, descrita por primera vez por Joseph Campbell en el año 1949 en su obra *El héroe de las mil caras* y que ha inspirado a infinidad de guionistas, dramaturgos y escritores desde entonces. Según Freire, el antihéroe no responde a la llamada a la aventura ni recibe una visita de un heraldo que le empuja hacia el bien, su aventura viene motivada por la sed de venganza o la búsqueda de la verdad sobre su pasado: “A diferencia del héroe, el antihéroe no tiene naturaleza heroica que puede avivarse mediante el heraldo, sino que su motivación nace del odio, la rabia o de propósitos egoístas”. (Freire, 2022, p. 41) Finalmente, el autor propone unas etapas diferentes a las que conforman el viaje del héroe y que, según argumenta mediante numerosos ejemplos, encajan mejor con los personajes antiheroicos. Las diez etapas que conforman el viaje del antihéroe son: 1) venganza, 2) caída al abismo, 3) conflicto interior, 4) vis mayor (causa mayor), 5) traición, 6) profunda oscuridad, 7) resiliencia, 8) debilidad permitida, 9) metamorfosis y 10) victoria mediante sacrificio.

En el tercer capítulo se explican los orígenes del término antihéroe desde una mirada histórica. El autor establece una conexión esencial entre los antihéroes contemporáneos y el

alter ego de algunos héroes de la mitología clásica y, sobre todo, con su vertiente más divina y mística. Dicha mirada retrospectiva, tiene en cuenta las muchas épocas de la historia de la humanidad, aunque se echa en falta una mayor profundidad en la figura del héroe trágico del Romanticismo, el cual comparte algunos matices con los antihéroes contemporáneos.

Una vez se han establecido los orígenes y la evolución del concepto, el autor nos propone una clasificación de las diferentes tipologías de antihéroes y antiheroínas contemporáneas que ha encontrado, tomando como ejemplo el elenco de personajes que conforman el universo narrativo de Marvel. En concreto, Freire clasifica los antihéroes en siete tipos diferentes: dual, mercenario, errante, poseído, ladrón, endemoniado y justiciero-vengador. Si bien esta clasificación es, a priori, acorde a los ejemplos que se proponen y extrapolable a otros, también se podría haber incluido el detective oscuro, un estereotipo antiheroico del que el autor habla más concretamente en otro capítulo.

El capítulo quinto está dedicado a la marca personal y cómo afectan los rasgos antiheroicos en su creación y lo hace mediante la contraposición de algunos personajes que, en algunas etapas de su relato, fueron más antihéroes que villanos o héroes, como es el caso de Walter White, de Dexter o Harley Quinn, aunque, como bien reconoce el autor, estos personajes acaban por ser más villanos que antihéroes, demostrando así que esa ambivalencia y esa equilibrio entre el bien y el mal, en ocasiones, puede decantarse definitivamente hacia uno u otro lado.

En los posteriores capítulos, se van desgranando los diferentes rasgos característicos de los antihéroes mediante el análisis pormenorizado de diferentes personajes y sus narraciones. El valor de esos capítulos recae en la aproximación contextual y cercana que se hace de cada uno de ellos y el acercamiento desde diferentes disciplinas como la psicología, la filosofía o la cinematografía. Del mismo modo, además de presentar las características y proponer un análisis novedoso e inédito de estos personajes, también se analiza la figura de los antihéroes en otros ámbitos como la industria musical o la del videojuego. Finalmente, el autor también introduce dos tipos de personajes, uno llamado el bufo, inédito y original, y que tiene más en común con el antihéroe de la picaresca y de la sátira, y, por otro lado, el antivillano, un tipo de personaje que realiza acciones viles bajo el amparo de creer que está haciendo lo correcto.

Por último, como cierre del libro, se presenta una guía de principios que funcionan o han funcionado en la creación de personajes que poseen rasgos antiheroicos. Esta aportación final, junto con las diez etapas del viaje del antihéroe, seguramente sean las más interesantes y originales de toda la obra, pues representan una mirada inédita y una visión diferente a un tema de creciente interés y que ha tenido diferentes interpretaciones a lo largo de la historia, tanto por la cultura popular, como de los diferentes investigadores e investigadoras del campo de la narratología, cinematografía o la literatura.

