

El kung fu en el universo cinematográfico de Marvel y la superación de los viejos estereotipos asiáticos

Por

Jesus Alberto Camejo Yanez

Publicado el 27-10-2019 en Tusanaje.org

(Créditos: Marvel)

A finales de julio pasado, los estudios Marvel anunciaron que entre sus próximos proyectos para la venidera Fase 4 se encontraba el film Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, confirmando así los rumores que tras más de diez años de películas por fin estrenarían una cinta protagonizada por el máximo héroe de acción asiático en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU): Shang-Chi. Para los seguidores del MCU, lo importante de la noticia giró en torno a uno de los villanos más conocidos en las historietas, el Mandarín, quien fue nombrado por primera vez en la saga de películas de Iron Man.

Más allá de la emoción expresada por los fans, resultó notable la elección de un personaje “menor” –si se le compara con Thor, el Capitán América, Spiderman o el mismo Tony Stark– para ser llevado a la gran pantalla, apostando así por conquistar el cada vez más importante mercado chino con un reparto mayormente asiático, a la vez que busca cambiar ciertos estereotipos sobre los asiáticos y resarcir el desacierto ocasionado con la serie Puño de Hierro (Iron Fist) de Netflix, cuyo reparto fue duramente criticado no solo por los fanáticos sino también por el público en general.

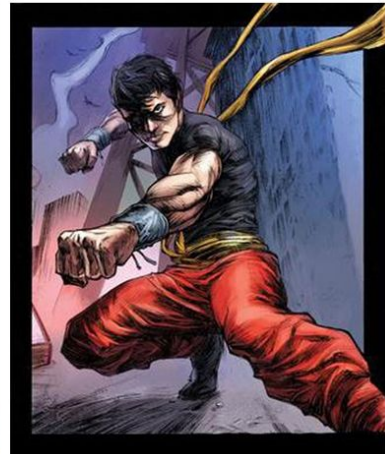
Shang-Chi apareció en el año 1973 en el primer número de la historieta Master of Kung-Fu, aprovechando el boom del cine de artes marciales, la popularidad de Bruce Lee y la serie Kung Fu estelarizada por David Carradine. Entre 2017 y 2018, Netflix estrenó dos temporadas de Iron Fist (Puño de Hierro), otro justiciero diestro en el combate cuerpo a cuerpo en el MCU. Sin embargo, la apuesta no fue del todo aceptada por el público al recibir severas críticas, principalmente, por el hecho que el protagonista fuera un hombre blanco caucásico.

Ambos personajes representan una época y conceptos propios surgidos de la cultura popular del momento; los cuales pueden ir en contradicción con los valores de la sociedad actual en su búsqueda por la superación de estereotipos negativos o clichés. No obstante, dicha búsqueda exige observar con detalle la historia y estructura narrativa de estos personajes, para determinar si no estaremos, al contrario, reforzando o creando nuevos clichés en nombre de la diversidad cultural.

El primer héroe asiático de Marvel

Hasta el momento, solo se han anunciado tres actores para la cinta, a estrenarse el 12 de febrero de 2021. El actor sino-canadiense Simu Liu, conocido por la serie Fresh Off the Boat (2015), será quien dé vida a Shang-Chi, tras una larga búsqueda para encontrar “quién pudiese capturar todas las dimensiones del personaje”, según declaraciones del mismo Kevin Feige.

El personaje fue inicialmente modelado a partir del David Carradine de Kung-Fu, pasando luego a parecerse más a Bruce Lee en representaciones modernas. Shang-Chi es un superhéroe étnicamente chino y es conocido como el primer artista marcial de Marvel Comics que ha compartido aventuras con Puño de Hierro, el Capitán América, la Viuda Negra, Luke Cage, Spider-Man, entre otros, generalmente en calidad de acompañante, luego de que la popularidad de la historieta decayera en los años 90.

A la izquierda: la primera representación de Shang-Chi, inspirada en David Carradine.
En el centro: el actor Simu Liu.
A la derecha: Shang-Chi en su versión más moderna, inspirada en Bruce Lee.

El nuevo Shang-Chi está notablemente inspirado en el personaje interpretado por Bruce Lee en Operación Dragón, cinta estrenada en el año 1973. El héroe de Marvel es un espía para la corona británica, y aunque no posee poderes místicos o de alguna otra índole, es extremadamente hábil en el combate cuerpo a cuerpo, siendo uno de los más grandes luchadores del mundo.[1]

Marvel Estudios buscará replicar el éxito obtenido con el filme Pantera Negra (2018) en las comunidades afrodescendientes, al presentar una historia liderada por un personaje asiático cuya personalidad es mezcla entre Bruce Lee y James Bond. El agente Shang-Chi viajará por el mundo luchando contra clanes de asesinos, neonazis, ninjas, entre otros malvados, donde destaca el infame Dr. Fu Manchú, quien será redefinido para el MCU al ser fusionado con otro villano conocido como El Mandarín.

El Mandarín: hacia una redefinición del villano asiático en la gran pantalla

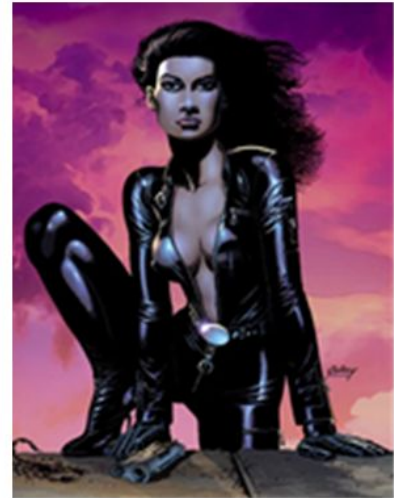
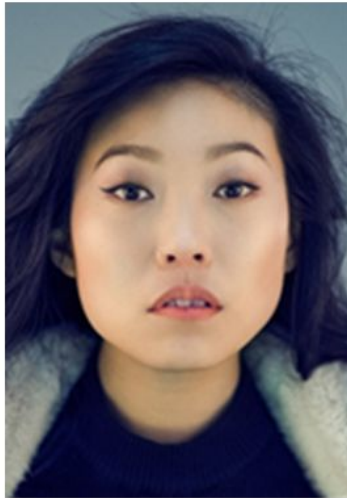
El antagonista del film será el esperado Mandarín, el enigmático líder del grupo terrorista “los Diez Anillos”, quien fue mencionado en la primera cinta de Iron Man (2008) y en el corto All Hail the King (2014). El villano será interpretado por el veterano actor chino Tony Leung, quien es conocido por sus trabajos previos en Hero (2002), In The Mood for Love (2000), 2046 (2004), Lust, Caution (2007), entre muchas otras.

El detalle interesante es que el Mandarín es originalmente el antagonista de Iron Man, mientras que el archienemigo de Shang-Chi es el Dr. Fu Manchú. En la década de 1970, Marvel adquirió los derechos de publicación de las novelas de Sax Rohmer, en que el Dr. Fu-Manchú es una malvada mente criminal que llegó a convertirse en una imagen poco halagadora, para los estándares contemporáneos, del fenotipo asiático.

A la izquierda: El Dr. Fu Manchú de Marvel.
En el centro: el actor Tony Leung.
A la derecha: El Mandarín.

Evidentemente, Marvel Estudios busca redefinir estos personajes al fusionarlos bajo la caracterización del veterano actor chino, borrar ese pasado estereotipado de “yellow peril” e integrar exitosamente la historia al MCU en una sola jugada.

A la izquierda: Fa Lo Sue, hija de Fu Manchú y representación clásica de Lady Dragón.
En el centro: la actriz y rapera neoyorquina Awkwafina.
A la derecha: Leiko Wu, la “femme fatale” agente británica

El casting principal lo cierra la actriz y rapera neoyorquina Awkwafina (Nora Lum), conocida por su papel en *Crazy Rich Asians* (2018). Aún se desconoce cuál será su personaje en el nuevo largometraje, pero ya se escuchan las primeras especulaciones: hay quienes apuestan por Fa Lo Sue, hija del Dr. Fu Manchú; otros señalan que se tratará de Leiko Wu, una agente especial china-británica; e incluso hay quienes apuntan a que Marvel diseñará un nuevo papel femenino creado exclusivamente para el MCU, tal como ya lo ha hecho con las series de Netflix.

En todo caso, habría que esperar que el personaje femenino sea liberado del anquilosado estereotipo de “femme fatale” o “lady dragón”, con el cual se ha encasillado a la mujer asiática en el cine de Hollywood desde sus tempranos inicios.

Puño de Hierro: Kung Fu, estereotipos y controversia

Puño de Hierro es junto con Shang-Chi ejemplo de la cultura pop de los años 70, visiblemente marcada por el boom de las artes marciales en Estados Unidos. De acuerdo con su creador Roy Thomas, la idea de Puño de Hierro vino después de ver la película hongkonesa *Duel of the Iron Fist* (1971). Thomas pensó que Puño de Hierro era un buen nombre para otro personaje experto en Kung Fu, así que le propuso la idea a Stan Lee, quien de inmediato la aprobó y junto a Gil Kane comenzaron a trabajar en la elaboración de la serie; después de todo, era una apuesta segura para la época,

La idea era crear un nuevo tipo de héroe que tuviera las características físicas de los artistas marciales, pero más al estilo norteamericano. En tal sentido, en el año 1974 apareció la historia de Danny Rand, un joven multimillonario norteamericano criado en China, experto en artes marciales, poseedor de una fuerza mística que le permite enfocar el Chi hacia sus puños y que ha llegado a compartir aventuras con héroes como Luke Cage e incluso el mismo Shang-Chi. El pasado 2017, Netflix y Marvel decidieron dar vida al personaje, para lo cual eligieron al actor Finn Jones (conocido por su papel de Loras Tyrrel en la serie de HBO *Game of Thrones*). La controversia no se hizo esperar.

A la izquierda: póster de la película “Duel of the Iron Fist”.
 En el centro: Portada del primer número de la serie “Iron Fist” de Marvel Comics.
 A la derecha: Póster de la serie “Iron Fist” de Marvel Netflix.

La polémica alrededor del personaje radicó en el hecho de presentar a un hombre de pelo rubio y ojos azules que profesaba sus supuestas raíces en la cultura asiática tras ser criado en un templo entre monjes. Para muchos, esta premisa resultó inaceptable, y no tardaron en tacharlo del típico estereotipo del “salvador blanco”. Según las palabras de varios críticos, hubiese sido mejor que Marvel rectificara la incómoda “apropiación cultural” inherente en Puño de Hierro escogiendo a un actor con herencia asiática, diversificando étnicamente en aquel entonces al criticado MCU.

Para el joven director y activista asiático-estadounidense John Brougher, Puño de Hierro nunca debió ser blanco, pues el cómic terminó lleno de matices orientalistas, al mismo tiempo que invisibilizó a otras etnias representandolas como fetiches estereotipados, acabando con ello el potencial del personaje. Desde la perspectiva de Brougher, el origen de Puño de Hierro tiene poco que ver con golpear a un enemigo opresivo y, en cambio, tiene mucho que ver con cómo superar a los estudiantes asiáticos de artes marciales, haciendo que sea considerado con sospecha como el forastero perenne. Si bien su narrativa “outsider” es esencial, su identidad como un hombre blanco, rubio, y de ojos azules, no lo es.[2]

En este sentido, no se podría utilizar el término “Whitewashing” o blanqueamiento, pues Danny Rand –desde sus orígenes– siempre ha sido concebido como un personaje blanco; sin embargo, en la opinión de sus más acérrimos críticos, las raíces de Puño de Hierro en la cultura asiática y la estructura narrativa falla en replicar la historia del White Savior o salvador blanco.[3] Además, otro problema se refiere a las pocas oportunidades a disposición de las minorías étnicas en EEUU para obtener los roles específicos de su herencia cultural, un complejo tema que sigue debatiéndose actualmente en el ámbito de la industria cinematográfica.

Debido a este último argumento, la actriz asiático-estadounidense Jessica Henwick decidió interpretar el papel de Collen Wing (la compañera sentimental de Dani Rand) en la serie de Puño de Hierro, ya que de acuerdo a su criterio, era la oportunidad de representar una heroína con su misma herencia cultural. Desde su posición como asiático-americana, la joven actriz comentó que Colleen era una representación fascinante de los asiático-estadounidenses. Al mismo tiempo, señaló que, en términos generales, la serie trató más sobre el viaje personal de Danny en Nueva York que de los complejos matices de la cultura asiática.

A la izquierda: la actriz asiático-estadounidense Jessica Henwick interpretando el papel de Collen Wing en la serie “Iron Fist” . A la derecha: La heroína Collen Wing de Marvel Comics.

Ante las diatribas, ¿debería Danny Rand, quien ejerce poderes místicos para convertirse en el Puño de Hierro, ser caucásico o asiático?; ¿es malo doblar la etnia o el género de los personajes?; ¿sería tan terrible que Danny Rand se quedara como un hombre blanco? Algunos opinan que la condición de personajes ficticios los convierte en expresiones creativas libres cuya adaptación dependerá en gran medida de la decisión del equipo de producción, una práctica que se ha vuelto común en las películas del MCU. Ahora bien, dicha polémica podría también generar otro tipo de cuestiones, por ejemplo: ¿todos los asiáticos saben artes marciales?; ¿no sería un cliché estereotipado que ambos personajes fuesen asiáticos?; ¿acaso su práctica no se ha extendido por todo el mundo?[4]

Tal vez la respuesta sea olvidarse de Puño de Hierro, pues ya está hecho (al menos en el MCU), y que venga Shang-Chi en hora buena a redefinir los personajes asiáticos en el universo de superhéroes. Así, al final, quizás no haya razón para que no aparezcan juntos en un film próximo, en aras de limar las asperezas entre sus detractores y lograr la reconciliación entre los fanáticos.

Imágenes del crossover “The Deadly Hands of Kung Fu” (1974 – 1977 / 2014) donde los personajes Shang-Chi y Danny Rand compartieron aventuras.

Jesús Alberto Camejo Yanez

camejesus@hotmail.com

Universidad de Estudios Internacionales de Zhejiang (ZISU)

Para saber más:

- Caitlin Bush . “The Inside Story of How Marvel Created ‘Iron Fist’”. Inverse. March 17, 2017. <https://www.inverse.com/article/29215-iron-fist-roy-thomas-marvel-comics-kung-fu-movie>
- “Whitewashing vs. White Savior”. BlackGirlNerds. March 28, 2017. <https://blackgirlnerds.com/whitewashing-vs-white-savior/>
- Eric Francisco. Who Is Shang-Chi? Marvel’s Asian Superhero Is More Than a Kung Fu Master. Inverse. July 22, 2019. <https://www.inverse.com/article/57926-who-is-shang-chi-phase-4-a-guide-to-marvel-asian-superhero>
- PIG CHINA . “Hollywood’s Search for a Chinese Superhero” October 24, 2016. <http://pigchina.com/hollywoods-search-for-a-chinese-superhero/>

Referencias

- [1] Hecho oficialmente reconocido dentro del canon de Marvel.
- [2] Hoai-Tran Bui, Marvel’s ‘Iron Fist’ casting kicks Asian representation while its down. USATODAY. ET March 17, 2016. <https://www.usatoday.com/story/life/entertainthis/2016/03/17/marvels-iron-fist-casting-kicks-asian-representation-while-its-down/81915698/>
- [3] Un tropo al que se hace referencia cuando un personaje blanco se incluye en una historia con el único propósito de salvar a los personajes no blancos que no son incapaces de salvarse a sí mismos.
- [4] Recordemos que ya en el film Enter the Dragon de 1971 Bruce Lee tenía dos compañeros no asiáticos Jhon Saxon y Jim Kelly a quien apodaban el Samurái Negro.