

PANTERA NEGRA: LA EPOPEYA DE MARVEL QUE ROMPIÓ CON LOS ESTEREOTIPOS DE HOLLYWOOD.

BLACK PANTHER: THE MARVEL EPIC THAT DEBUNKED HOLLYWOOD STEREOTYPES

Ma. Graciela Abarca (mga.argentina@gmail.com)
IES en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández"

Resumen

Pantera Negra, el film dirigido por Ryan Coogler, se convirtió en 2018 en un hecho cultural de trascendencia, ya que rompe con la representación de África canonizada por producciones de Hollywood tales como *Tarzán* o *La caída del Halcón Negro*. Esta producción de Marvel aborda cuestiones vinculadas a la identidad negra, la historia del colonialismo, la globalización, el aislacionismo, la tecnología y el futuro de la diáspora africana. Si la subordinación de África tiene sus orígenes en la mente de los blancos, igual que los pioneros del movimiento panafricanista, *Pantera Negra* propone una recuperación que comience en la conciencia de la gente negra

Palabras clave: Poder Negro, Panafricanismo, WEB Du Bois, Colonialismo, Marvel

Abstract

In 2018; *Black Panther*; the film directed by Ryan Coogler became a groundbreaking cultural event; as it challenged the representations of Africa popularized by Hollywood productions such as *Tarzan* or *Black Hawk Down*. This Marvel production addresses questions of black identity; the history of colonialism; globalization; isolationism; technology and the future of the African diaspora. If the subordinate position of Africa has its origins in the white mind; as the pioneers of the Pan-African Movement did in the past; *Black Panther* proposes a recovery that starts in the black people's conscience.

Key words: Black Power; Pan-Africanism; W.E.B. Du Bois; Colonialism; Marvel

Pantera Negra hizo historia al convertirse en el primer film de superhéroes en ser nominado para un total de 7 premios de la Academia de Hollywood; incluida la codiciada categoría de "Mejor Película". En febrero de 2019; finalmente se alzaría con los galardones de "Mejor diseño de producción"; "Mejor vestuario" y "Mejor banda sonora". En realidad; la película de Marvel fue un suceso desde su estreno en febrero de 2018. En su artículo del *New York Times*; Carvell Wallace

describe la recepción que tuvo *Pantera Negra* en la comunidad afroestadounidense de la siguiente manera:

La película llega como un producto corporativo; pero la estamos utilizando para nuestros propósitos; posteando con entusiasmo desenfrenado qué nos vamos a poner la noche del estreno... declarando que el 16 de febrero de 2018 será el "Día más negro de la Historia". Todo esto es parte de una tradición de celebración y alegría descontrolada de la que

dependemos para sobrevivir espiritualmente (Wallace, 2018).

Pantera Negra; dirigida por Ryan Coogler; es indudablemente un hecho cultural de trascendencia ya que rompe con las representaciones de África canonizadas por producciones de Hollywood tales como *Tarzán* o *La caída del Halcón negro*; y aborda cuestiones complejas vinculadas a la identidad negra la historia del colonialismo; la globalización; el aislacionismo; la tecnología y el futuro de la diáspora africana. Si la subordinación de África comenzó en la mente de los blancos; al igual que los pioneros del movimiento panafricanista; *Pantera Negra* propone una recuperación que comienza en la conciencia de la gente negra.

En su ya célebre exposición sobre “El peligro de una sola historia”; la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie afirma; “Si todo lo que sé de África estuviera basado en imágenes de la cultura popular; también pensaría que África es un lugar de paisajes y animales hermosos; y de personas incomprensibles que pelean guerras sin sentido; mueren de pobreza y de SIDA; y son incapaces de hablar por sí mismos” (Chimamanda Ngozi Adichie; 2009). La última película de Marvel responde al desafío de contar “otra” historia sobre África.

El personaje de Pantera Negra fue eminentemente político desde sus orígenes; ya que surgió durante la década de 1960 en la era del Poder Negro y desafió los estereotipos dominantes en la cultura popular. Pantera Negra vive en Wakanda; una nación africana que no aparece en el mapa. En realidad; esto

es irrelevante; ya que el “África” que conocemos es en gran medida una creación del mundo blanco; de la literatura; de la academia; del cine y de los mecanismos políticos que dieron credibilidad a una cierta mitología. Wakanda es; hasta cierto punto; tan imaginaria como los relatos del historiador británico Hugh Trevor-Roper; que afirmaba que no había nada que enseñar acerca de la historia africana; solamente la historia de los europeos en África.

En el film de Coogler; T’Challa –o Pantera Negra – es coronado en Wakanda; un reinado de África central tecnológicamente avanzado que nunca fue colonizado por una potencia europea. El origen de esta nación se remonta a siglos atrás; cuando cinco tribus africanas luchaban por un meteorito de *Vibranium*; un poderoso metal alienígena. Finalmente; un guerrero-chamán ingiere una hierba afectada por este material y adquiere habilidades sobrehumanas que lo convierten en la primera Pantera Negra y líder de Wakanda. En la actualidad; T’Challa; como líder noble de un pueblo que nunca ha sido vencido; sostiene el aislacionismo que ha mantenido a salvo a su reino. Cuando pasa al plano ancestral durante la coronación; T’Chaka; su padre; le advierte que debe rodearse de aliados para afrontar futuras adversidades. Una falange de fuertes mujeres le ofrecen a T’Challa el apoyo maternal; militar y científico que necesita. Okoye lidera a las guerreras Dora Miraje; Shuri; la hermana menor; desarrolla tecnologías al estilo James Bond; su madre; la Reina Ramonda lo aconseja y Nakia; su novia; actúa como espía.

Al otro lado del Atlántico; Eric “Killmonger” Stevens; que creció en Estados Unidos y sufrió las consecuencias del racismo; sueña con una revolución mundial liderada por Wakanda para poner fin al *status quo*. La historia de Killmonger está íntimamente ligada a la de T’Challa. En 1992; mientras realizaba una misión encubierta en Oakland; California; el príncipe N’Jobu; hermano del rey T’Chaka; se convence de que la política aislacionista de Wakanda debe cambiar para que las personas de ascendencia africana puedan finalmente derrotar a sus opresores. Por esta razón; N’Jobu recluta a un traficante de armas blanco; Ulysses Klaue; para que se infiltre en Wakanda y robe *Vibranium* a su propio pueblo. El rey T’Chaka descubre el plan gracias a su espía Zuri; viaja a Oakland; California; y termina asesinando a su hermano en defensa propia. T’Challa desconoce esta historia. Killmonger es el hijo del príncipe N’Jobu que quedó abandonado en Estados Unidos.

Cabe señalar que 1992; el año que Coogler elige para presentar la tragedia de Oakland que definirá la vida de Killmonger; es un año trágico para la comunidad afroestadounidense. El 29 de abril de ese año se iniciaron las denominadas “revueltas de Rodney King”; cuando un jurado compuesto casi completamente por blancos absolvió a los cuatro agentes de policía. Los acusados habían aparecido en grabaciones tomadas por un video aficionado mientras le propinaban una terrible paliza al taxista negro Rodney King. Miles de personas en Los Ángeles; principalmente jóvenes negros y latinos; se unieron en lo que fue

frecuentemente presentado como un disturbio racial y étnico; que incluyó saqueos; incendios provocados y asesinatos. En total; hubo 54 muertos y más de 2.000 heridos en seis días. Este es el contexto de tensiones raciales en el que Killmonger crecerá después de la pérdida de su padre.

Estamos acostumbrados a que Marvel nos ofrezca una clara línea de separación entre los héroes y los villanos; pero *Pantera Negra* elimina a Ulysses Klaue; el supuesto villano y traficante de armas sudafricano; en la mitad de la película. El duelo final es entre T’Challa; Pantera Negra y Rey de Wakanda; y Eric “Killmonger” Stevens; su primo y rival afroestadounidense: lo que se dirime es de qué manera responder a cinco siglos de explotación en manos de Occidente. Como señala el escritor Jelanie Cobb; “El villano; si el término aplicara; es la historia misma” (Cobb; 2018). La raza es central en *Pantera Negra*; no en términos maniqueos de buenos y malos; sino como una forma de explorar preocupaciones humanas más amplias; acerca del pasado; el presente y el futuro.

A través de los temas abordados y la selección del elenco; el mensaje de la película es que existe una conexión; a veces tenue; a veces complicada; entre todos los descendientes del continente africano. Los acentos africanos de *Pantera Negra* llegan desde Nigeria; Zimbabue; Uganda y Kenia; pero el idioma principal que se habla en Wakanda es el xhosa; una de las once lenguas oficiales de Sudáfrica. Por lo tanto; el acento de T’Challa es xhosa; y muy similar al de Nelson Mandela; el de Killmonger es

inconfundiblemente estadounidense. Coogler destaca el carácter tribal de la diáspora africana; su tendencia a ver a África de manera espectacular; y el dolor profundo de vivir como un huérfano de la historia; como en el caso de Killmonger; cuya separación de África no es simplemente histórica; sino también paternal.

La nobleza de T'Challa permite la recreación del linaje noble ante las historias negras de esclavitud; el deseo de Killmonger de corregir las injusticias del pasado y su ira por haber sido abandonado recrea la separación que los afroestadounidenses sienten entre ellos y África. Además de representar estas tensiones; T'Challa y Killmonger simbolizan dos visiones acerca de cuál es el camino para que la comunidad negra progrese: el primero claramente se alinea con la filosofía de la no violencia de Martin Luther King; Jr.; mientras que el segundo reivindica la visión de Malcom X; el líder que inspiró al Partido de las Panteras Negras; fundado en 1966; unos meses *después* de que Marvel incorporara el personaje de Pantera Negra a sus *comics*.

A lo largo de casi cuatro siglos; el tráfico de esclavos trasladó alrededor de 11 millones de africanos al continente americano; mientras los colonizadores diezmaban sus sociedades y fomentaban conflictos internos para dominarlas. Cobb define el legado de dicho tráfico en los Estados Unidos de la siguiente manera: “existe una disonancia primordial en el término “afro – estadounidense”; dos linajes en conflicto unidos por un guión. Esa disonancia –ese guión representa la historia brutal que se interpuso entre África y América”

(Cobb; 2018). En 1903; el gran activista e intelectual negro W.E.B. Du Bois introdujo el concepto de “doble conciencia” en su colección de ensayos *The Souls of Black Folk*:

Esta doble conciencia de una sensación peculiar; la de verse a uno mismo a través de los ojos de los demás; de medir su alma con la vara de un mundo que lo contempla con solazado desprecio y piedad. A toda hora se siente esta dualidad de ser norteamericano; y de ser negro; dos almas; dos pensamientos; dos contendientes irreconciliables; dos ideales encontrados en un cuerpo negro cuya fuerza tenaz es lo único que lo protege de ser destrozado (Du Bois; 1903;1995).

Pantera Negra no solo presenta el problema de la doble conciencia, sino que también propone una solución centrándose en sus dos personajes principales: T'Challa y Killmonger. La doble conciencia es una forma de alienación en la cual el negro se ve obligado a deambular entre dos identidades. En África; T'Challa se enfrenta a la decisión de ayudar al resto del mundo con la tecnología que su tierra posee o esconderse como todos los reyes anteriores lo han hecho. El mundo ve a Wakanda como una nación de salvajes; y los wakandianos no desafían dicha percepción; felices de continuar desarrollándose en la reclusión gracias a su poder y conocimiento. Aunque T'Challa podría sentirse frustrado por la falta de ayuda que Wakanda ofrece a la diáspora negra al permanecer aislada; está convencido de que la separación es mejor para todos los involucrados.

Al otro lado del Atlántico; Killmonger sufre por haber sido abandonado por su tío T'Chaka —

y asesino de su padre—e ignorado por su propia familia africana. Todas sus acciones son violentas y provienen del resentimiento producido por derechos no reconocidos tanto en África como en Estados Unidos. Killmonger ha vivido con el conocimiento de su legítima posición en el reinado de Wakanda; pero tuvo que permanecer en el exilio; desarrollando su identidad como afroestadounidense; sabiendo que su familia en África no lo acogería. A esto se suma el resentimiento por el legado de la colonización europea y la esclavitud que; según Killmonger; justifican el uso del poderío de Wakanda para vengarse de los opresores blancos.

Ambos resuelven el problema de la doble conciencia de acuerdo a sus inclinaciones. El recientemente coronado T'Challa se dirime entre la decisión de proteger a Wakanda; permitiendo que siga recluida e incomprendida; o ayudar al mundo y mostrarles quiénes son realmente. Sus actitudes reflejan su reticencia a causar problemas o a lastimar innecesariamente; prefiriendo vivir aislado, pero en paz; antes de arriesgar y causar un potencial desastre. Sin embargo; cuando su madre; la Reina Ramonda; le grita durante una pelea; “¡Muéstrales quién eres realmente!”; de alguna manera anuncia el tema central de la historia. Su gran lucha es enfrentar la responsabilidad que Wakanda tiene con el resto del mundo; particularmente con la gente de origen africano.

Por otro lado; Killmonger es el que lleva el peso de la conciencia diaspórica; que asume la necesidad de la alianza entre los

wakandianos y los 1300 millones de personas en el mundo que se ven como él. Esta visión de la negritud en términos de sufrimiento compartido y obligación mutua es una visión que las audiencias afroestadounidenses comparten. Los wakandianos no pueden ser negros sin que Killmonger reclame que son parte de una comunidad más amplia. Wakanda es una fortaleza que se defiende de la historia de colonización y esclavitud; pero Killmonger irrumpe en ella para reclamar —en nombre de la diáspora negra- que son familia. Killmonger es el catalizador de la conciencia negra de T'Challa.

Los sentimientos de una prolongada pérdida y abandono están intensificados por los traumas causados por su experiencia como soldado en Irak; que personifican el lado más oscuro del poder occidental. Los sueños de liberación para Killmonger; imaginados a través del prisma del imperio; lo conducen a la caída final. El deseo de rebelión está manchado por su deseo de tiranizar; un vocabulario que ha aprendido de aquellos con los que creció. T'Chaka es en parte responsable del sentido distorsionado de justicia frente a la pérdida y el abandono que tiene Killmonger; pero la audiencia entiende que son Estados Unidos y Occidente los que lo han moldeado. La película es una alegoría de lo que sucede con una visión de libertad que se forja a través del resentimiento.

Killmonger emerge como la figura trágica con características heroicas; que usa la violencia para obtener lo que desea y romper las barreras que le impiden abrazar su verdadera identidad. Sentado al borde del precipicio; en

Wakanda; Killmonger decide que prefiere aceptar la justicia de la muerte a la humillación de la prisión. Antes de morir; después de la batalla final con T'Challa; su último deseo es "entiérrenme en el océano con mis ancestros que saltaron de los barcos porque sabían que la muerte era mejor que la esclavitud". Estas palabras parecen evocar el poema de Claude McKay; uno de los integrantes de Harlem Renaissance: "Si debemos morir; que no sea como cerdos cazados y confinados en un sitio de ignominia; mientras a nuestro alrededor ladran los perros hambrientos y rabiosos; haciendo mofa de nuestro destino maldito" (McKay; 1919).

T'Challa recuesta el cuerpo sin vida de Killmonger y le cruza los brazos sobre el pecho; replicando el saludo de los wakandianos. El villano y el héroe; el bien y el mal; no son términos suficientes para captar lo que representa; lo trágico y lo heroico se unen en Killmonger; que es bienvenido en Wakanda solo en su muerte; pero deja un legado. Finalmente; rechazando el aislacionismo de los antiguos reyes de Wakanda; T'Challa establece un centro comunitario de alta tecnología en Oakland; California; en el mismo complejo de edificios donde su padre había asesinado a su hermano y padre de Killmonger.

El final de la película sugiere que el futuro de los afro-estadounidenses es auspicioso; ya que T'Challa se presenta ante las Naciones Unidas para revelar la verdadera naturaleza de Wakanda al mundo; demostrando que para alcanzar una vida plena; las comunidades deben compartir su conocimiento; habilidades

y culturas con otros pueblos. La decisión inicial de T'Challa de permanecer escondidos no es la respuesta; pero tampoco lo es el uso de la violencia. Wakanda ya no es invisible. Ahora el resultado dependerá del mundo exterior y de la medida en que acepten esta cultura y aprendan de ella. A pesar de los 115 años que separan la película de Coogler de las reflexiones de Du Bois; los anhelos de la comunidad afro-estadounidense parecen seguir siendo los mismos:

La historia del negro estadounidense es la historia de esta lucha; de este anhelo de alcanzar la confianza en su propia hombría; de fusionar su doble personalidad en una sola; mejor y más verdadera. Con esta fusión no pretende perder ninguna de sus anteriores personalidades. Deseo; únicamente; que sea posible que un hombre pueda ser ambas cosas; negro y estadounidense; sin ser maldecido y escupido por sus semejantes; sin que las puertas de la oportunidad se le cierren brutalmente en la cara (Du Bois; 1903).

A fin de abrir "las puertas de la oportunidad" de las que hablaba DuBois; *Pantera Negra* elige una ruta alternativa a la revolución propuesta por Killmonger. En lugar de revertir el colonialismo; el superhéroe deja saber que Wakanda utilizará su poderío para redefinir el debate totalmente; rechazando el uso de la violencia como forma de redistribuir la riqueza y focalizándose en la educación y la tecnología para mejorar la vida de los oprimidos. Podemos suponer que la ayuda de Wakanda; a diferencia de la proveniente de Occidente; se distribuirá sin necesidad de que

los receptores abran sus economías a los intereses económicos extranjeros.

Las palabras finales de T'Challa son más que elocuentes y nunca más bienvenidas que en los tiempos que corren:

Wakanda no mirará más desde las sombras. No podemos. No debemos. Trabajaremos para ser un ejemplo de cómo los hermanos y las hermanas de esta tierra deberían tratarse los unos a los otros. Ahora más que nunca; las divisiones amenazan nuestra existencia. Todos sabemos la verdad: es más lo que nos conecta que lo que nos divide. Pero en tiempos de crisis; los sabios construyen puentes; mientras los tontos construyen barreras. Debemos encontrar la forma de cuidarnos como si fuéramos una única tribu. (*Black Panther*, 2018).

Referencias

Adichie, Chiamamanda Ngozi (Julio de 2009). "The Danger of a Single Story".

Disponible en:
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=en

DuBois, W.E.B (1996, 1903). *The Souls of Black Folk*, New York, NY: Penguin Books.

Cobb, Jelani (18 de febrero de 2018). "Black Panther and the invention of Africa", *The New Yorker*. Disponible en
<https://www.newyorker.com/news/daily-comment/black-panther-and-the-invention-of-africa>

McKay, Claude (Julio de 1919). "If We Must Die", *The Liberator*. Disponible en:
<https://www.poetryfoundation.org/poems/44694/if-we-must-die>

Wallace, Carvell (12 de febrero de 2018).

"Why *Black Panther* is a Defining Moment for Black America", *New York Times*.

Disponible en
<https://www.nytimes.com/2018/02/12/magazine/why-black-panther-is-a-defining-moment-for-black-america.html>

Artículo recibido: 12 de marzo de 2019

Artículo aceptado: 28 de junio de 2019