

Logan de James Mangold. El final de una leyenda

ISABELA SALDARRIAGA VALENCIA¹

Resumen

El filme *Logan*, *Road Movie* crepuscular, supone el final de un emblemático personaje del mundo superheróico. Cierra tanto una trilogía basada en dicho héroe, como una antología asociada al grupo de personajes (X-men) de los que fue miembro. En este artículo se analiza el modo en que se construye el personaje, la puesta en escena alrededor de un viaje que conduce a la muerte y la crudeza de un mundo signado por el afán de controlar la monstruosidad.

Palabras clave: Road Movie; Cine; Análisis cinematográfico; Superhéroes.

*Un hombre tiene que ser lo que es, Joel.
No se rompen moldes. Cuando uno ha matado...
No se puede echar atrás...
Equivocado o no, es una marca. Una marca no se borra.*
Shane

Logan, estrenada en 2017 y dirigida por James Mangold, es la última película de la trilogía de *Wolverine*, después de *X-Men Origins: Wolverine* (Hood, 2009) y *The Wolverine* (Mangold, 2013), y la décima de la saga de los *X-Men*. Está basada en el cómic *Old Man Logan* (Millar & McNiven, 2008), y es protagonizada por los actores que dieron vida por más de diez años a los mutantes más legendarios: Hugh Jackman en su papel de Logan, también conocido como Wolverine o Lobezno, y Patrick Stewart en su papel del Profesor Charles Xavier, ambos, en su última aparición en la pantalla grande encarnando a estos personajes.

Es el año 2029 y nos encontramos con un Logan viejo y desgastado que sobrevive conduciendo una limusina y manteniéndose lo más alejado del foco de atención posible. Retirado en la ciudad mexicana de El Paso, cuida del Profesor Charles Xavier, quien está viejo y enfermo, y vive encerrado dentro de un antiguo tanque de acero. Caliban, el mutante albino que tiene la capacidad de rastrear a otros mutantes, vive con ellos y hace las veces de enfermero y cuidador del Profesor X mientras Logan no está. Toda su vida es relativamente tranquila, solo se altera cuando bebe de más (cosa que pasa muy a menudo), su vida se descontrola cuando una niña llamada Laura, también conocida como X-23 e interpretada por Dafne Keen, llega y destruye todos sus intentos para mantenerse oculto. Laura, que tiene poderes muy similares

1 Estudiante de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales. Correo electrónico: isa.sava14@gmail.com

a los suyos, es perseguida por una organización que busca eliminarla, esto conduce a Logan hacia una travesía desde la frontera con México hasta Dakota del Norte, donde otro grupo de niños, al parecer mutantes, se esconden de esta misma organización.

Logan es el final que ningún fanático quiere conocer, en especial, para un personaje que ha sufrido tanto como este. El film, como tal, es muy similar a un clásico de acción y nos muestra un protagonista habilidoso y malhumorado (en algunos casos alcorado), que vive el día a día y que tiene una necesidad por proteger a los indefensos, pero es esta misma necesidad la que siempre lo mete en problemas y por la que termina siendo perseguido por una serie de matones, todo lo anterior adaptado al estilo del road movie.

De los refugiados, al *western* y a la carretera

Aunque a primera vista es un filme de acción, también tiene elementos de ciencia ficción evidentes, ya que está basado en un cómic, en el tema de los mutantes y en su desarrollo en el futuro. Además, combina las características básicas del *road movie*: el viaje por carretera que tiene un destino establecido; las relaciones entre personajes, en este caso en un ambiente familiar que empieza con una enemistad, pero termina con un fuerte apego entre los protagonistas. Las personalidades opuestas, la exclusión de unos individuos por la sociedad, la crisis de identidad, la crudeza de la vida y de la civilización, entre otros (Correa, 2006), nos presentan una película profundamente norteamericana, donde los protagonistas son la carretera y la errancia.

En esta cinta la intertextualidad es casi literal. Según Correa (2006), el *western* es el principal precursor del road movie. De todas las referencias que encontramos en *Logan*, exceptuando las de los *X-Men*, la mayoría están relacionadas con este género. El más evidente aparece cuando están en el hotel y el Profesor le habla a Laura sobre su película favorita mientras la ven, *Shane* (Stevens, 1953), que es un clásico del *western* estadounidense, estrenada en 1953 y galardonada con un premio Oscar. *Shane* es una de las cintas que usó Mangold como inspiración, tanto así, que la línea que usa Laura para despedirse de Wolverine es una línea sacada de una de las escenas finales que, peculiarmente, es una frase que se puede aplicar muy bien al relato de *Logan*.

Igualmente, los elementos de violencia, los caballos, la música country, las carreteras polvorientas o los desiertos, son propios del *western*, que el director sacó de otros filmes como *The cowboys* (Rydell, 1972), *Unforgiven* (Eastwood, 1992) o *The Wrestler* (Aronofsky, 2008). Podemos ver un aspecto muy típico del *western* cuando aparece por primera vez X-24, el clon de Wolverine, que se enfrenta con los granjeros. En esta escena, uno de ellos pronuncia la frase "Aquí yo soy la ley" mientras le apunta con una pistola, un escenario típico del género. Según el mismo director, en una entrevista para un portal web:

Todas (estas películas), en una forma u otra son sobre un héroe igual a como lo describí anteriormente [...] un hombre que está lo más lejos posible de ser un héroe, un héroe que está perdido o que carga una tonelada de vergüenza en su espalda, escapando de un pasado, escondiéndose (Page, 2017, s. p.).

Sin embargo, lo peculiar de este filme, producido por *Marvel Entertainment* y distribuido por *Fox*, es que se aleja mucho de los filmes y relatos convencionales de *Marvel* al incursionar en el *road movie*. En ello radica el encanto del filme *Logan*. Esta historia en vez de mostrar a un héroe que avanza y desarrolla cada vez más sus poderes venciendo a una cantidad de villanos se aleja de esta perspectiva y nos muestra a un héroe en decadencia que planea morir en mundo en donde los mutantes son apenas un cuento, una leyenda, obligándolos a mezclarse en la sociedad como inadaptados sociales después de haber sido los salvadores e ídolos de muchos. Es una respuesta a las preguntas ¿y después qué?, ¿qué pasa con ellos?, ¿viven felices?, ¿cómo mueren?, etcétera, que nunca nos responden los finales felices de *Marvel*.

Esto mismo es lo que buscaba el director al basarse en otros géneros, no solo en producciones de *western* sino también en otras películas tales como *Paper Moon* (Bogdanovich, 1973) o *Little Miss Sunshine* (Dayton, 2006). La influencia de estos filmes es justo lo que le da su principal característica a *Logan*: el estar lo más alejado posible del típico relato de *Wolverine*. En este aspecto, podemos ver que la cinta tiene un uso mínimo de CGI o efectos generados en computadora, que son muy comunes en las películas de superhéroes; igualmente, es rodada en locaciones con luz y escenarios naturales, algo que buscaba el director y que tiene que ver más con su estilo. Al respecto señala:

...son lo opuesto a lo que yo pienso que es la estética general de las películas modernas basadas en cómics, que serían una enorme cantidad de trabajo en pantalla verde, fondos falsos, estilizados y brillantes. Todo eso era lo que yo estaba tratando de evitar (Page, 2017, s. p.).

En este sentido encontramos un mundo situado en el 2029, en el que hay un conflicto social marcado (que se vive actualmente) no por algún mega villano que llegó a apoderarse del mundo, sino por la problemática generada por los inmigrantes, los refugiados, las fronteras y los muros. Estas temáticas no se tratan directamente en la cinta, pero sí podemos ver un fondo ideológico en el sentido de que los personajes nuevos son en su mayoría latinos y una parte de los acontecimientos ocurren en la frontera con México. Además, Logan es un personaje que ha representado lo anormal, a los inadaptados sociales y a lo “antinatural”, lo que va en contra de las normas sociales y del sistema, rasgos que enmarcan su naturaleza.

Además de las referencias al género de los *cowboys*, encontramos las referencias obligatorias a los *X-Men*. Como mención especial, una de las escenas más emocionantes e icónicas la encontramos al final cuando Laura voltea la cruz en la tumba de su padre para que esta quede como una equis. Pero también están las referencias a las primeras entregas de *X-men* y a los cómics.

La crudeza y la violencia que genera el sufrimiento humano

La narración y el relato, muy por fuera de lo común del cine de superhéroes, nos presentan el final más inesperado para un héroe. Como mencionamos anteriormente, es un final que nadie quiere, mucho menos para su superhéroe favorito. Queda latente una duda en torno al final de las películas, cuando ya ha finalizado toda la tensión con el villano y nuestro héroe venció, ¿qué queda por hacer? Es poco común que nos muestren el final o la muerte de un

superhéroe, incluso, que imaginemos su final por el idílico que tendemos a formar sobre el poder que los hace invencibles, pero nos olvidamos de una cosa, también tienen humanidad. Este filme muestra un lado doloroso y crudo de un personaje que se convirtió en una leyenda.

El mayor acierto de *Logan* es que es real. Es una película auténtica al personaje, tal y como nos indica su nombre. Reúne todas las consecuencias de una vida de sufrimiento, de dolor, de olvido, de pérdida. Y para un personaje que siempre se ha caracterizado por ser tan agresivo y salvaje, no podía haber otro final que fuera menos violento y, de igual forma, con menor carga sentimental. Por eso mismo, la clasificación *R* (restricción para los menores de 17 años) fue muy acertada, porque para poder llegar a entender al personaje y sus motivos, era necesario mostrar toda la ira y la rabia acumulada por los años, reflejada en la violencia propia de *Wolverine*. Hugh Jackman lo explica en una entrevista de la misma forma en la que a él se lo explicó el director James Mangold:

James me lo explicó de una manera muy hermosa cuando me dijo: Este es un hombre que ha visto morir a todas las personas que conoce y ha amado, él ha estado siempre rodeado de violencia, él mismo es un arma, es la mayor fuerza de destrucción. Pero eso tiene un costo, tiene un precio y para él es este gran caparazón externo. Él es fuerte y está molesto pero hay que entender los efectos que ha tenido su vida, las decepciones [...] todo lo que ha ocurrido en su vida explica la rabia que tiene (Medela, 2017, s. p.).

Entre las cosas que definitivamente hay que resaltar está el trabajo actoral. Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook (que personifica al antagonista, Donald Pierce), Stephen Merchant (Caliban), y los demás actores, hacen un trabajo estupendo, tanto si ya lo habían hecho antes, como si fuera la primera vez. Uno de los aspectos que ayuda a que *Logan* sea una cinta tan buena y tan fluida es que los personajes son muy bien encarnados en todos los ámbitos, tanto físicos como emocionales. Igualmente, todos los personajes están muy bien contruidos, de forma que apoyan la trama pero no se roban el protagonismo de Logan y de Laura. Los villanos y los papeles secundarios complementan el relato sin tener intervenciones excesivas, exageradas o que no son necesarias.

No dejemos atrás a Laura que, al haber sido creada a partir del material genético de Lobezno, y al ser joven e inexperta, tiene su misma agresividad, violencia, impulsividad y salvajismo. Somos testigos de escenas muy fuertes que normalmente no serían representadas por una niña, pero que nuevamente son necesarias. El papel de Dafne Keen es auténtico a la esencia que corre por su sangre, la rabia que expresa, lo explosivo que es y su desconfianza general hacia todo el mundo (excepto al Profesor X), son reacciones lógicas para una niña de su naturaleza, que en realidad es un experimento de laboratorio y que fue tratada como tal, que fue intervenida, encerrada y torturada.

Todos los acontecimientos que ocurren en *Logan* son necesarios para la historia. El dolor no solo lo sienten los protagonistas, sino que logra transferirse de manera intensa a nosotros, los espectadores. Una de las escenas más impactantes es la trágica muerte del Profesor X, pero que, de no haber sido por esto, Logan no hubiera sentido la ira que lo llevó a atacar a su clon X-24. Tampoco nos podemos olvidar de Calibán; es curioso que eligieran a este personaje

para fungir como ayudante y desempeñar un papel importante en la vida actual de Lobezno y del Profesor X. Seguramente sin él los “malos” hubieran ideado la forma de dar con Logan y la niña, pero el hecho de que aparezca en pantalla, con una muerte igual de trágica, nos hace pensar que reafirmaron la idea de que todos los “héroes”, de un modo u otro, tienen un final, lo cual le da fuerza a la trama al demostrar que ninguno está libre de la muerte.

En cuanto aspectos técnicos, podemos pensar que la película es postmoderna porque está basada en un cómic y porque está situada en el futuro. Sin embargo, es una mezcla entre lo postmoderno y lo clásico. En este sentido, los efectos especiales son solamente los necesarios; el primer plano, los planos generales y en especial el plano contrapicado, que es usado frecuentemente en el film, se combinan con la velocidad propia de las escenas de acción. El montaje es lineal y transparente, clásico, y en este sentido debemos resaltar que no necesita ningún artificio propio de la saturación visual postmoderna para hacer el relato más interesante. Resulta emocionante ver cómo se unen padre e hija para luchar contra un enemigo común, cómo la violencia se sale por cada uno de sus poros y forma un dúo letal en escenas muy naturales.

Un aspecto muy importante que diferencia a Logan de las otras películas de *X-Men* es que maneja un tiempo lineal. Aquí no hay viajes al futuro ni al pasado. Y no es necesario, pues en realidad es una historia sencilla que no tiene precedentes y que pretende darle un final digno y merecedor a un legendario personaje. Las primeras imágenes de un Logan deteriorado tanto física como mentalmente son muy impactantes, en relación a lo que nos tenían acostumbrados. Vemos a unos personajes viejos, gastados y enfermos en todos los aspectos, no solo en su aspecto físico o en su personalidad, sino en todo lo que los rodea: el lugar en el que viven, en su ropa, en sus movimientos, en sus diálogos o en los objetos representativos de cada uno (la katana de Logan, la placa de identificación de Wolverine, la silla de ruedas del Profesor Xavier, etcétera).

La puesta de escena hace sentir que todo está gastado y viejo. Que los hechos se desarrollen alejados de la civilización da a entender la necesidad del protagonista por ocultarse, por pasar desapercibido. Hay un gran trabajo de maquillaje que muestra una imagen de un Logan viejo, lo mismo pasa con el Profesor Charles y con Caliban.

Uno de los momentos más emocionales, como se mostró anteriormente, es la muerte del Profesor Charles Xavier. No es solo por los diálogos o el contexto en el que ocurre, sino por lo que pasa antes y después. Es un acierto del director, en cuanto a puesta en escena, que antes de un momento trágico hayan momentos en los que los personajes sienten o viven algo que hubieran querido vivir, esto causa que la pérdida se sienta aún más fuerte. Es una de las escenas más sentimentales de la saga de *Wolverine*. Es gratificante que Logan, Laura y Xavier pudieran tener un momento en el que son lo más cercano a una familia, en un ambiente de hogar cargado de alegría. Después de los acontecimientos trágicos de esa noche, cuando Logan se despidió del profesor y lo entierra en un pequeño bosque cercano a un lago, nos demuestra que ahora prevalece el lado humano sobre el lado mutante.

En la trama solo encontramos un punto débil, la falta de fuerza en la justificación del por qué Logan decide llevar a Laura hasta Dakota del Norte cuando ya estaba convencido de que

el Edén era un invento sacado de un cómic. Puede que lo moviera el cariño que empezaba a sentir por la niña pero, al parecer, le faltaron argumentos más allá de lo que quisiera demostrarle a una niña sobre que un lugar no existe; una decisión que fue tomada en medio de una discusión entre dos casi desconocidos con una enemistad evidente.

La soledad y el olvido

Como hemos repetido durante todo este ensayo, *Logan* captura un lado muy crudo del ser humano. Y es que como todo ser vivo envejece, enferma y muere. Pero también, captura un lado oscuro del ser considerado ídolo o héroe, y es la soledad que acompaña al poder y las consecuencias de cargar con un peso tan grande toda su vida: la necesidad de proteger a los indefensos.

En cuanto a la producción de la película, es inesperada si la comparamos con sus antecesoras en los ámbitos de narración, construcción de escenarios, puesta en escena, uso de la tecnología, etcétera. No obstante, sigue fiel a los protagonistas y nos enseña sus lados más profundos. Creemos que por tener poderes tendrán finales felices, pero la realidad es que el hecho de tener ese poder lleva a condicionar su vida en la tierra y lo convierte en un elemento al servicio de los demás. Salvar a veces significa matar. Para Wolverine, un personaje tan salvaje, matar está en su sangre. Es lógico que no tenga esperanzas después de haber vivido lo que vivió, de que todos los que una vez amó hubieran muerto o desaparecido. *Logan* es el relato que necesitábamos para entender a un personaje tan complejo, para entender sus motivos. El éxito de esta cinta está en que es auténtica, es real y muestra la complejidad del sufrimiento humano.

Laura nos reconforta, nos hace saber que quedó un legado a pesar de haber muerto en el exilio. Casi en el olvido, esta niña le da a nuestro héroe uno de los sentimientos que nunca tuvo: amor. Hace que él pueda sentir lo que el Profesor X siempre quiso que sintiera. X-23 es leal a su esencia y, gracias a ella, sabemos que los mutantes no se han extinguido. Para concluir, podemos decir que la película es fantástica, es una mirada a un lado oscuro y triste, pero que reúne todos los elementos necesarios para comprender no solamente la vida de un ser extraordinario como lo es Wolverine, sino para darle un final digno a él y a todos los fans. Expresa el Profesor Xavier: “No es la primera vez que lastimo a las personas, hasta hoy no lo sabía. No querías decirme. Así que solo íbamos huyendo de todo el mundo [...] Finalmente te entiendo Logan” (Mangold, 2017).

Referencias

- Correa, J. (2006). El Road Movie: Elementos para la definición de un género cinematográfico. *Cuadernos De Música, Artes Visuales Y Artes Escénicas*, 2 (2), 270-301. Disponible en: <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cma/article/view/6437>
- Medela, A. (8 de marzo, 2017). *Hugh Jackman habla de LOGAN con Alex Medela* (Subtitulada). [Archivo de video]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=xT7GKMmFJ0I>

Millar, M. & McNiven, S. (2008). *Old Man Logan. Serie de comics*. Estados Unidos: Editorial Marvel Comics.

Page, P. (28 de febrero, 2017). An exclusive interview with LOGAN director James Mangold: Part I. *Birth. Movies. Death*. [Online]. Disponible en: <https://birthmoviesdeath.com/2017/02/28/an-exclusive-interview-with-logan-director-james-mangold-part-i>

Filmografía

Aronofsky, D. (Director). Aronofsky, D.; Franklin, S. & Siegel, R. (Productores). (2008). *The Wrestler (El luchador)*. [Cinta cinematográfica]. Estados Unidos: Wild Bunch / Protozoa Pictures / Fox Searchlight.

Bogdanovich, P. (Director). Marshall, F. & Bogdanovich, P. (Productores). (1973). *Paper Moon (Luna de papel)*. [Cinta cinematográfica]. Estados Unidos: The Directors Company.

Dayton, J. & Faris, V. (Directores). Friendly, D., Saraf, P. & Turtletaub, M. (Productores). (2006). *Little Miss Sunshine (Pequeña Miss Sun Shine)* [Hispanoamérica y España]. [Cinta cinematográfica]. Estados Unidos: Deep River Productions.

Eastwood, C. (Director). Eastwood, C.; Ludwig, J. & Valdes, D. (Productores). (1992). *Unforgiven (Los imperdonables)* [Hispanoamérica]; *Sin perdón* [España]. [Cinta cinematográfica]. Estados Unidos: Malpaso Productions.

Hood, G. (Director). Winter, R.; et al. (Productores). (2009). *X-Men Origins: Wolverine* [Cinta cinematográfica]. Estados Unidos: Twenty Century Fox, et. a.

Mangold, J. (Director). Donner, L. & Parker, H. (Productores). (2013). *The Wolverine (Wolverine inmortal)* [Hispanoamérica]. [Cinta cinematográfica]. Estados Unidos: Twenty Century Fox, et. al.

Mangold, J. (Director). Parker, H.; Shuler-Donner, L. D. & Kinberg, S. (Productores). (2017). *Logan (Logan: Wolverine)* [Hispanoamérica]. [Cinta cinematográfica]. Estados Unidos: TSG Entertainment, et. al.

Rydell, M. (Director). Rudell, M. (Director). (1972). *The Cowboys (Los vaqueros)* [Hispanoamérica]. [Cinta cinematográfica]. Estados Unidos: Warner Bros. Picture.

Stevens, G. (Director). Moffat, I. & Stevens, G. (Productores). (1953). *(Shane (Shane el desconocido)* [Hispanoamérica]; *Raíces profundas* [España]. [Cinta cinematográfica]. Estados Unidos: Paramount Pictures.