

Víctor Hernández-Santaolalla
Sergio Cobo-Durán
SONS OF ANARCHY
Estudio ideológico, narrativo y mitológico
de la serie de televisión

LAERTES

Sons of Anarchy. Estudio ideológico, narrativo y mitológico de la serie de televisión

Víctor Hernández-Santaolalla y Sergio Cobo-Durán
(coords.)
Barcelona, Laertes, 2017
308 páginas

Reseña por Sara Mena-Vega

Los índices de audiencia que alcanzó la serie estadounidense de Kurt Sutter durante sus años de emisión hablan por sí solos; por ello, pocas cuestiones caben a la hora de discutir que se ha convertido en uno de los mayores éxitos de la televisión por cable. La historia se desenvuelve entre las vidas de los miembros del club de moteros SAMCRO (Sons of Anarchy Motorcycle Club Redwood Original) que operan en la ficticia ciudad californiana de Charming. “*Sons of Anarchy* se trata de una serie de acusado carácter masculino, donde las drogas, las armas, la violencia extrema y la muerte articulan las tramas de sus siete temporadas” (pág. 30). Si bien la violencia, la venganza y la agresividad física se manifiestan de forma transparente en la sucesión de sus episodios, ¿qué puede observarse si se atiende a los aspectos psicológicos que se encierran en su trama? El trasfondo de esta obra audiovisual se desgrana en *Sons of Anarchy. Estudio ideológico, narrativo y mitológico de la serie de televisión*.

El texto, coordinado por los investigadores Víctor Hernández-Santaolalla y Sergio Cobo-Durán, analiza, desde una orientación multidisciplinar, los aspectos viscerales que se ocultan en la narración, verbalizada o no, de la serie de televisión *Sons of Anarchy*; versión actualizada de la tragedia shakesperiana *Hamlet*. De esta manera, el volumen se divide en cinco bloques temáticos donde se aborda el producto televisivo desde diferentes encuadres como la ideología, la mitología o la propia narrativa, sin pasar por alto su contexto y los referentes que se añaden al texto.

El primero de los bloques se presenta como contexto. En primer lugar, el autor Valeriano Durán Manso hace un repaso por los atributos compartidos entre los personajes masculinos de carácter heroico del cine americano clásico de los cincuenta; representantes de una rebeldía que se antepone al héroe tradicional y elogiados por el público adolescente. Esta idea se compara con los protagonistas de *Sons of Anarchy* durante el desarrollo del capítulo, desentrañando el nivel estético y el nivel psicológico de estos personajes. En el siguiente capítulo, Irene Raya Bravo y Pedro Vasallo Alcedo examinan la serie dentro de su contexto histórico televisivo, teniendo en cuenta el marco contextual de su cadena, FX, y sus influencias externas; entendiéndola como producto reflejo de las tendencias de la ficción contemporánea que influye y ha sido influido. A continuación, Adrián González Viña realiza una comparativa entre *Sons of Anarchy* y otra serie de la cadena estadounidense FX, *The Shield*, donde Kurt Sutter es guionista y narrador. Así, se confrontan las similitudes encontradas en el desarrollo de las tramas y la creación de los personajes de ambas.

Por su parte, Cristina Algaba y Elena Bellido-Pérez detallan, en el último ensayo de este bloque, las similitudes existentes entre la obra y la tragedia shakesperiana *Hamlet*.

El segundo bloque, dedicado principalmente al contenido ideológico de la serie, se inicia con el autor Antonio Pineda, quien evalúa algunos elementos simbólicos y terminológicos de la representación del anarquismo en la serie. Prestando especial atención a una figura clave, John Teller, primer miembro y presidente del club SAMCRO. En el mismo sentido, Samuel Neftalí Fernández Pichel interpreta la manifestación de la violencia presente en la obra audiovisual desde la perspectiva del “anarcocapitalismo” y la “violencia del capital”. Posteriormente, Víctor Hernández-Santaolalla examina la figura del vigilante en *Sons of Anarchy*; comparando el vigilantismo en Estados Unidos con el vigilantismo en Charming. Seguidamente, el capítulo de Sara González Fernández atiende a la violencia como recurso narrativo en las series de televisión contemporáneas. Asimismo, se indaga en la causa de las conductas agresivas, así como en el papel de la familia y la participación del género femenino en la violencia del producto de Sutter. El segundo bloque se cierra con Francisco Javier López Rodríguez, con un texto que aborda la representaciones e identidades raciales como componente esencial en la configuración de los personajes de la serie, considerando los estereotipos y las ideas raciales que se difunden.

Por otra parte, el tercer bloque comienza con una lectura interpretativa de la serie por parte de Mar Rubio-Hernández en cuanto a los símbolos y ritos, fundamentalmente religiosos, que comprenden su naturaleza mitológica. En segundo lugar, M.ª Ángeles Martínez García y Antonio Gómez Aguilar realizan una valoración de los mitologemas del discurso audiovisual centrándose en la figura femenina más importante de esta, Gemma Teller, y en el mito de Agripina y su hijo Nerón; para así plasmar las similitudes entre ambas. Por último, en el capítulo de Javier Barrycoa Martínez y Jorge Martínez Lucena se revisa el neotribalismo y los arquetipos como elementos significativos en la configuración del *fandom* y los sentimientos de identificación.

En el primer ensayo de la cuarta sección del libro, Inmaculada Gordillo y Virginia Guarinos, valiéndose de la Teoría Fílmica Feminista, se encargan de llevar a cabo un estudio narrativo de género enfocado en la representación del rol femenino en los papeles de los personajes femeninos. Desde otro punto de vista, Virginia Luzón detalla las características y los roles de los principales personajes masculinos. En un siguiente trabajo, Sergio Cobo-Durán contempla otros recursos narrativos en la historia: los tatuajes como emblemas de la narración. Este factor primordial en el transcurso del relato serial se estudia desde una triple perspectiva; el tatuaje como rasgo definidor del personaje, el tatuaje como anclaje narrativo-simbólico y la perspectiva de género. Este último apartado atiende a las diferencias en cuanto al propio tatuaje, el diseño, la forma y la ubicación corporal del mismo. En otro orden de ideas, David Varona, Javier Lozano Delmar y Juan F. Plaza observan el universo creativo y narrativo que el producto televisivo ha construido, formando una red de productos paralelos desarrollados en medios diferentes que se engloban dentro de su naturaleza transmedia. De esta manera, se analiza el amplio mapa narrativo que se ofrece al espectador como elemento que ayuda a expandir y explorar la historia de la serie, ya sea mediante aportaciones nuevas o no.

El quinto y último bloque pone el foco en un ingrediente protagonista en el desarrollo de las siete temporadas de *Sons of Anarchy*: la música. Se inicia con el capítulo de Noor Yasmina Benchichah López dedicado a revelar los elementos simbólicos, temas y motivos del *opening* de la serie que ayudan a constituir la personalidad de esta, otorgando gran importancia a la canción que lo acompaña, *This Life* de Curtis Stigers y The Forest Rangers. Por su parte, Joaquín Marín Montín realiza un análisis narrativo del entorno sonoro, teniendo en cuenta elementos fundamentales como la música, las voces, los efectos, los ruidos y el silencio, decisivos en la exposición de los hechos. En último lugar, Jorge David Fernández Gómez se encarga de estudiar el componente musical de la obra, el cual considera una de sus principales características distintivas. Así, se observan las diferentes implicaciones que supone la confluencia de estilos y géneros musicales que suponen un extenso recorrido por la música popular de los Estados Unidos.

Finalmente, cabe señalar que, gracias a los diferentes aportes de los coordinadores y autores de los numerosos escritos, el volumen *Sons of Anarchy. Estudio ideológico, narrativo y mitológico de la serie de televisión* supone un amplio repaso por la narración del relato serial de Kurt Sutter. Su lectura aporta un importante y completo análisis multidisciplinar que resulta cercano y estimula el interés del lector, abarcando perspectivas tan relevantes y actuales como el enfoque de género o su contenido ideológico, psicológico y mitológico. A través de los diversos artículos, el volumen se adentra en otros recursos narrativos del producto que, en un primer vistazo, pueden pasarse por alto entre los espectadores. Tienen cabida estudios sobre el universo transmedia de *Sons of Anarchy*, la secuencia de apertura de la serie, su banda sonora, e incluso la simbología que puede ocultarse en los tatuajes de alguno de los personajes principales. Del mismo modo, se examina cómo se nutre de su contexto y sus referentes.

La reflexión a la que invitan los textos que componen el segundo bloque, cuyo objetivo es profundizar en el trasfondo ideológico, merece especial mención. Este apartado se considera altamente interesante, tanto a nivel personal como a nivel académico, ya que gracias a él se conocen con mayor detalle matices e implicaciones internas. Provocando que el espectador amplíe el horizonte de la serie más allá de la parte superficial que supone su función de entretenimiento. En definitiva, una obra muy recomendable dirigida a todos los curiosos y amantes de esta moderna adaptación de la tragedia shakesperiana de *Hamlet*, sin obviar el público académico.