

knowsquare .

PREPARADO POR: ANTONIO GARCÍA SANSIGRE

6 DE MAYO DE 2010

LA GUERRA DE LAS GALAXIAS, EL MITO RENOVADO

RESEÑA DEL LIBRO

knowsquare .

Privado y Confidencial

Prohibida su Distribución sin Autorización Expresa del Autor
y Know Square S.L.

"La Guerra de las Galaxias, el mito renovado". Editorial: Alberto Santos. Autor: Eduardo Martínez Rico, profesor del IE. Prólogo de Agustín Sánchez Vidal y entrevista con Luis Alberto Cuenca. 1ª edición: mayo 2008. Precio: 19,50 euros

Comentario crítico (y reseña)

Tranquilidad. No se apuren. No se trata de un libro fantástico ni un libro exclusivamente dirigido a amantes de la ciencia-ficción o de la saga. Es un libro elaborado por un enamorado de las películas que es profesor en el Instituto de Empresa. Su amor por la Guerra de las Galaxias lo comparte con mucha otra gente, como por ejemplo con el erudito Luis Alberto de Cuenca.

¿Qué tiene de interesante el libro?

Tres cosas:

- 1) Para los que conocen la saga, nos introduce en la personalidad de George Lucas y lo que le motivó crear estas películas y el imperio posterior.
- 2) Se adentra en lo que la Guerra de las Galaxias ha supuesto a nivel sociológico. La Guerra de las Galaxias es un producto, pero no uno cualquiera, sino uno de los más relevantes que las empresas hayan creado jamás. Martínez-Rico nos descubre por qué es un producto tan relevante: porque nos conecta con los mitos, con los cuentos de hadas.
- 3) Como elemento representativo de nuestra sociedad, la Guerra de las Galaxias contribuye decisivamente a explicarnos como sociedad, e incluso como género humano.

¿Le puede interesar a un empresario o directivo?

Sí, por varios motivos:

- 1) Porque no es el típico libro de liderazgo, con los habituales símiles para directivos. Es más, ni siquiera tiene ese objetivo y por eso es una lectura refrescante para ellos.
- 2) Porque da pistas de lo que se puede intentar hacer cuando se genera o diseña un producto: conectándolo a la consciencia colectiva.
- 3) Porque desde el punto de vista intelectual el autor nos adentra en el concepto del mito y de su significado, y este es un bagaje que a cualquier empresario le puede resultar francamente útil.
- 4) Porque si usted tienen hijos, debe leer este libro. Es una sorprendente guía educativa.

Así que si todavía tienen prejuicios y no les he convencido, no sigan leyendo. A los que les haya picado la curiosidad, adéntrense.

LA GUERRA DE LAS GALAXIAS: el mito renovado

El autor creía adivinar que detrás de estas películas había algo más que una historia, se explicaba su civilización y se explicaba a él mismo: explicando las películas se explicaba a sí mismo. Y así ha sido. Resulta que los hombres vamos contando siempre más o menos lo mismo para aclararnos. Nuestros dioses se parecen mucho, y nuestros héroes también.

“Los sueños son muy importantes. Si no imaginas algo, no puedes llegar a hacerlo”, George Lucas.

LUCAS, un hombre del renacimiento. Siguiendo una disección rigurosa, en una primera parte nos desvela qué llevó a George Lucas, un modesto hombre nacido en el pueblo de Modesto (Estados Unidos), a escribir uno de los guiones míticos y más influyentes de la historia moderna. Relata su filmografía previa (THX 1138, American Graffiti), el accidente de tráfico, su interés por la antropología, su relación con Coppola y con Kurosawa, su indagadora personalidad, su experimentación continua, sus preocupaciones. Y descubrimos que Lucas en realidad no es un guionista (malo para alguno) o un director de cine (pésimo para alguno) sino un excelente montador o productor. Un hombre que quería hacer un cine diferente y sin quererlo terminó siendo el adalid de un cine comercial. Es el rey midas de Hollywood con su compañía Light and Magic. Para Lucas lo importante es contar historias, y la tecnología el instrumento para lograrlo. Spielberg lo resumió así: *“La única explicación que puedo ofrecer es esta: un día, en un brillante resplandor de luz blanca, Lucas vio el futuro, y ha empeñado los últimos veinte años en mostrárnoslo”.*

Una historia de todos los tiempos: un mito, pero renovado. Su gran hijo cinematográfico es La Guerra de las Galaxias, una doble trilogía del género de ciencia ficción combinado con la fantasía. En ellas no desea anticipar el futuro, ni jugar artísticamente con ese deseo, como hace la ciencia ficción: su objetivo es contarnos un cuento de hadas moviéndose en un territorio atemporal (comparen la kubrickiana “Odisea 2001” con estas trilogías y percibirán esa diferencia).

Lucas creó la Guerra de las Galaxias porque se dio cuenta de que había una generación de niños que estaba creciendo sin cuentos de hadas. Inspirado en las lecturas de Joseph Campbell, en los tebeos de Flash Gordon y Doc Savage, la Guerra de las Galaxias surgió de un bloc de doce hojas que los directivos de muchas productoras encontraron muy complicadas. La presencia del venerable británico Alec Guinness resultó crucial para que todos creyesen en el proyecto, pero Lucas la dirigió gratuitamente a cambio del 40% de los ingresos de taquilla y todo el *merchandising* (Guinness pactó un 2,5% - fueron sus películas más rentables-).

Son películas, pero sobre todo son mitos. Contiene todos los elementos propios del mito: amor, política, acción y aventuras, héroes y villanos, el bien y mal enfrentados y entrelazados. Es la renovación de un mito eterno, que está presente en todas las culturas y en todos los tiempos. Por ejemplo, los europeos tenemos el mito de Arturo, igual que los babilonios tenían a Gilgamesh. En todas estas historias, y en la Guerra de las Galaxias como representante del mito renovado, encontramos el monomito, una estructura legendaria en culturas y tiempos muy diversos. El mito es necesario en todas las sociedades, tiende a desentrañar la arquitectura conceptual que se encuentra oculta, los grandes cuadros de clasificación implicados. En resumen, es una apreciación de las grandes fuerzas que dominan el mundo, los hombres y la sociedad, y hacen de ellos lo que deben ser.

Los mitos son intemporales. Ubica la película en un territorio intemporal, un futuro de ciencia ficción narrado desde el pasado (en un galaxia muy lejana...). Quizá sea la espada de luz el elemento que mejor sugiera este territorio intemporal, esta mezcla de pasado-presente-futuro.

Los mitos son historias y personajes que nos marcan una pauta. Los distintos personajes, el héroe o héroes, la heroína, los sabios, los malvados, todos son estereotipos de los personajes que encontramos en las historias griegas, precolombinas, egipcias, y asiáticas. Los droides, por ejemplo, cumplen a la perfección el rol de diversión (hacen reír) y el rol de ayudantes al héroe, como los ewoks o Jar-Jar Binks. Sus personajes y sus historias son comparables a los mapas. Hoy hemos perdido la conciencia de lo que significaron para nuestros antepasados y de lo siguen significando para nosotros. La realidad es tan inabarcable que para movernos en ella empleamos maquetas, croquis. ¿Qué son si no la Odisea, la Ilíada, la Teogonía, etc.? Los mitos han sido y siguen siendo el vínculo más eficaz para establecer coordenadas cartográficas vitales. El cine, y estas películas, no son sino el conductor del mito.

Las reglas del mito. Pero atención: el mito no es una fabulación libre, responde a presiones colectivas muy estrictas. Sigue reglas. Porque muchos cantares épicos e historias heroicas lo fue formando y puliendo el pueblo (piénsese en el mito español por excelencia: el Cid). Y Lucas en sus historias sigue esas reglas al pie de la letra. Lo que hace único a la Guerra de las Galaxias son los elementos míticos del cuento de hadas: alcanza casi un nivel onírico que está más allá de lo consciente, lo social. Al final el mito queda fosilizado en la memoria de la gente. Las verdaderas historias, los relatos completos, a la larga sólo son conocidos por unos cuantos entendidos: el resto conserva de esas historias una moraleja, un personaje, una expresión. El cine es el más fecundo actualizador, difusor y amplificador de todo esto, para lo bueno y para lo malo.

Los mitos deben ser permanentes. Al dotar a la historia de continuidad y al asentarse en la cultura popular, gana permanencia, y esta es una de las principales características de un mito: relatos memorables. Los relatos míticos quedan en el imaginario de las generaciones, transmitiéndose de una época a otra. La sociedad los considera importantes y ejemplares porque explican el mundo a su manera y porque hablan de los grandes temas: el sentido de la vida. Los dioses y héroes iluminan un poco nuestra realidad, que es mucho más gris y opaca.

La función de animar. La principal función de la mitología es la de animar, lanzar a la humanidad hacia delante en busca de nuevas empresas, como contrapartida a todo lo que nos detiene: los complejos, los miedos, las inseguridades... El mito debe vivir en nuestros días, porque sin él nos convertimos en seres inermes.

La renovación continua. A estos cuentos antiguos hay que lavarles la cara continuamente porque de lo contrario somos nosotros los que envejecemos. No hay sabiduría sin una perpetua interrogación sobre uno mismo, y en esa misma interrogación está la respuesta. En este sentido, la Guerra de las Galaxias, al lavar la cara al mito, al actualizar, recoge la memoria de la Humanidad. Lo importante de estas historias no está en sus referentes reales (el auténtico Cid, el auténtico Arturo), sino en cómo operan en nosotros, la magia que entra en nosotros.

“El sueño es el mito personalizado, y el mito es el sueño despersonalizado”, Joseph Campbell

En resumen. La Guerra de las Galaxias es algo más que seis películas (y un montón de libros anexos). Es algo más que un fenómeno sociológico (porque esos fenómenos pasan rápido). La adhesión a la saga se hereda de padres a hijos. En la antigua Grecia, los relatos de Homero y Hesíodo eran recitados y aprendidos de memoria en las escuelas, eran textos didácticos.

En definitiva, la Guerra de las Galaxias, los mitos en general, son cultura popular, y como empresarios estamos obligados a conocerla y sobre todo a entender los mecanismos que Lucas

percibió, utilizó y plasmó (y de paso, ganó con ellos mucho dinero). Estimados lectores, procuren vivir la vida acompañados de mitos.

Que la Fuerza les acompañe.

Transparency vow

El autor de este resumen conoce al autor del libro y es un gran seguidor de la saga galáctica.

© Antonio García Sansigre

© Know Square S.L.