

Hace Mucho Tiempo, en una Galaxia muy, muy lejana

Un análisis del universo creado por George Lucas

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Trabajo Fin De Máster

Alumno: Antonio Ángel Pérez Salas

Tutora: Gloria Espinosa Spinola

Titulación: Máster en Comunicación Social - Itinerario Investigación
2014/2015

Convocatoria: Junio 2015

Índice

1. Introducción	3
1.1. Star Wars: Un cuento de hadas en tiempos de guerra	3
1.2. Las causas de un fenómeno	6
1.3. Un Estado de la Cuestión	9
1.4. Metodología	16
1.5. Hipótesis de trabajo y objetivos.....	18
2. George Lucas. Un rebelde en la industria del cine.....	19
3. La historia	23
3.1. Las Interpretaciones de Star Wars	24
A) El mito de El Viaje del Héroe.....	24
B) Referencias Occidentales.....	29
C) Referencias Orientales.....	32
3.2. Análisis de las tramas de Star Wars	34
4. Los personajes	44
4.1. Los héroes:	47
4.2. Los villanos:	50
5. Los efectos especiales	52
6. El nacimiento del fenómeno Freak y Star Wars como icono de una generación	55
7. Conclusiones.....	59
8. Filmografía.....	62
9. Bibliografía	63

1. Introducción

1.1. Star Wars: Un cuento de hadas en tiempos de guerra

I realized there was another relevance that is even more important: dreams and fantasies, getting children to believe there is more to life than garbage and killing... a whole generation was growing without fairy tales – George Lucas (1977)

Cuando George Lucas entró en los despachos de la compañía *20th Century Fox* con los primeros bocetos de *Star Wars* bajo el brazo, los distintos ejecutivos allí reunidos dudaron sobre la conveniencia de invertir en el proyecto que el director norteamericano proponía. Los inversores no vieron cómo dar cabida a una historia de aventuras espaciales en un panorama de agitación social y política como la que existía en los Estados Unidos de los años 70. Una nación que vivía el conflicto de Vietnam, la desconfianza hacia sus gobiernos, inflación económica y la crisis del petróleo. Además, a finales de la década de los años 70, el cine de ciencia ficción había caído en el olvido.

Para los Estados Unidos, los 70 fue una década de convulsión debido principalmente a tres causas:

- El conflicto de Vietnam: Estados Unidos combatió la reunificación comunista de Vietnam, apoyada entonces por la China de Mao y la Unión Soviética. La guerra, retransmitida con especial crudeza en el país americano, abrió los ojos a muchas personas quienes vieron por primera vez a su país como al gigante que trataba de aplastar al pequeño. Se sucedieron las revoluciones dentro de las propias fronteras americanas, los movimientos pacifistas y hippies, que habían comenzado a moverse a finales de los sesenta, vivieron su época de mayor actividad. En el cine, *La Noche de los Muertos Vivientes* (*Night of the Living Dead*, George Romero, 1968) fue vista por muchos como un reflejo de dicha guerra.

- Crisis del Petróleo: En 1973 la Organización de Países Exportadores de Petróleo interrumpen el suministro de combustible, dejando a las naciones productoras ser quienes fijaran los precios. Como consecuencia, éstos aumentaron exponencialmente desequilibrando el mercado. El consumidor estadounidense observó cómo los precios del combustible aumentaron exponencialmente, y la escasez de gasolina se adueñó de los establecimientos, provocando el caos. Para combatir la situación, el gobierno puso en marcha medidas regulatorias basadas en el racionamiento: por ejemplo, los vehículos con matrícula que acabara en número par sólo podían repostar los días pares del mes, mientras que aquellos vehículos con matrícula impar debían hacerlo los días impares.

- Escándalo Watergate: se trata de un escándalo político que consistió en la ocultación de un allanamiento y robo en la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata, por parte de una serie de hombres muy cercanos al entonces presidente Nixon. El ex-presidente trató de ocultar las pruebas del delito, pero fue descubierto y se vio obligado a dimitir en agosto de 1974. Una de las figuras clave para poder resolver el caso fue "Garganta Profunda", un informador anónimo que entregó información privilegiada al *Washington Post* y al periodista Bob Woodward. Su identidad permaneció en secreto hasta el año 2005, cuando reveló ser William Mark Felt, ex agente del FBI. Al igual que sucedió con el conflicto de Vietnam, el escándalo Watergate fue tomado como influencia para filmar películas como *Todos los Hombres del Presidente* (All the President's Men, Alan Pakula, 1976) o *Nixon* (Oliver Stone, 1995)

En el documental emitido por el Canal Odisea, llamado *Star Wars: Feel the Force* (2005), varias personalidades de la industria expusieron su opinión sobre la situación de la época y lo que supuso la película para el público. Es el caso del periodista y presentador de televisión Eamonn Holmes:

"No podemos olvidar que en los 70, cuando se estrenó La Guerra de las Galaxias, todo estaba en crisis. El panorama político y económico era totalmente gris, lo que se pedía no era un cine totalmente realista, la vida era lo suficientemente dura ya, queríamos que nos transportaran a una galaxia muy, muy lejana"

Y del actor Liam Neeson, protagonista en el *Episodio I: La Amenaza Fantasma* (The Phantom Menace, George Lucas, 1999)

"Recuerdo que vi La Guerra de las Galaxias en Belfast, en la época en la que no hacían más que estallar bombas"

Por otro lado, en el documental *Star Wars: El Imperio de los Sueños* (2004) el periodista Walter Cronkite afirma:

"En nuestro país el Watergate nos destrozó, y encima estaba la guerra de Vietnam que dividió el país como nada lo había hecho. Fue una época de escándalos y violencia de nuestra historia"

La situación en Hollywood no era diferente. Las películas que gobernaban las salas de cine eran un espejo de la situación en las calles, el cine hiperrealista con obras como *Chinatown* (Roman Polanski, 1974), *El Padrino* (The Godfather, Francis Ford Coppola, 1974) o *The French Connection* (William Friedkin, 1971), se alejaba de las tradicionales historias del bien contra el mal, y mostraba una sociedad sumida en la confusión, la violencia y el miedo al futuro:

“La década de los 70 comenzó con el juicio de Charles Manson por los asesinatos relacionados con la élite hollywoodiense. El robo en el edificio Watergate manchó para siempre la oficina más poderosa del planeta, y la impopular guerra del Vietnam terminó con la ignominiosa evacuación de Saigón de las fuerzas estadounidenses. Como la era a la que pertenecían, el género criminal se caracterizaba por la desilusión, la desconfianza en la autoridad y la paranoia”. (Kemp, 2011:340)

Las películas de ciencia ficción, por su parte, habían desaparecido del escenario, siendo el último gran referente la aportación de Kubrick *2001: Una Odisea en el Espacio* (2001: A Space Odyssey, Stanley Kubrick, 1968), y aunque otros directores, como el aún desconocido John Carpenter intentaron mantener el género vivo con obras como *Estrella Oscura: Aluniza como puedas* (Dark Star, John Carpenter, 1974), el cine negro eclipsaba por completo cualquier intento de evadirse de la realidad de la época. Sin embargo, no todos están de acuerdo en la decadencia de la ciencia ficción en los años 70. Noemi Novell Monroy apunta en su tesis *Literatura y Cine de Ciencia Ficción: Perspectivas Teóricas* (2008) lo siguiente:

“El final de los sesenta y el inicio de los setenta vieron ya la casi consolidación de las transformaciones sociales que se gestaron al inicio de la década: la atención a la ecología, las computadoras personales, el psicoanálisis, la liberación sexual, el feminismo, etc... Las escritoras de ciencia ficción comenzaron a proliferar (...) de manera que ver los 70 como el anuncio de la muerte del género ignora el aumento en las audiencias, en especial las del cine, y el surgimiento de lleno de la ciencia ficción feminista, que se consolidaría en la siguiente década (...) hacia el final de los 70 se iniciaría un gran boom en el cine de ciencia ficción que se extendería a lo largo de la siguiente década. Close Encounters of the Third Kind (Steven Spielberg, 1977) y Star Wars (George Lucas, 1977) comenzarían una nueva época en el uso de los efectos especiales en el cine de ciencia ficción y marcarían el principio de una serie de películas dedicadas a los extraterrestres amistosos, y a las series, por otro” (2008: 52-54)

Aceptamos la hipótesis, entonces, de que si bien el cine de ciencia ficción no se encontraba totalmente muerto, necesitaba de la revolución que una serie de jóvenes directores como Steven Spielberg, John Carpenter, George Romero o George Lucas traerían en sus películas: el uso de efectos especiales, el tratamiento de sus historias, las relaciones entre sus personajes, etc...

No es casualidad que tras el estreno de *Star Wars* llegaran una serie de nuevas películas en las que la ambientación espacial fue protagonista, desde la célebre *Alien: El Octavo Pasajero* (Alien, Ridley Scott, 1979) donde la hibridación entre terror y ciencia ficción resultó pionera, hasta las copias más descaradas donde el objetivo era hacer dinero rápidamente, copiando la fórmula que George Lucas había revelado: *Star Odyssey* (Alfonso Brescia, 1979) *Starcrash* (Luigi Cozzi, 1979) y *Battle Beyond the Stars* (Jimmy Murakami & Roger Corman, 1980)

1.2. Las causas de un fenómeno

El trabajo que se presenta consiste, entonces, en un análisis del impacto socio-cultural que supuso el estreno de la obra de George Lucas, película que se construyó sobre elementos tradicionales del cine oriental y occidental, que recupera la fórmula en la que el bien siempre triunfa contra el mal frente al cine pesimista, dominante en la época, y desarrollada de forma inédita, pues comienza la historia en el acto intermedio: *Episodio IV* (A New Hope, George Lucas, 1977).

De una entrevista personal con José Gabriel Ferreras Rodríguez, profesor de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Murcia, extraigo la siguiente declaración:

"Desde mi punto de vista, lo que hizo George Lucas no fue tanto innovar narrativamente como recuperar un estilo de narración que por los años 70 ya se había perdido: el de los seriales de aventuras clásicos de televisión como El Zorro o Flash Gordon, las películas de capa y espada, los westerns, etc... basados en una distinción neta y clara entre el Bien y el Mal como fuerzas enfrentadas. Todo desde una visión idealista y optimista muy Disneyniana, donde el mal es severamente castigado al final y, por mucho que suceda, todo va a acabar bien para los héroes" (J. Ferreras Rodríguez. Comunicación personal. 19 de enero de 2015)

Otro aspecto de interés en la saga, como adelantaba, es la forma en la que se contó. En la *Poética* de Aristóteles se declara que toda historia debe tener 3 partes: inicio, desarrollo y final. La historia de *La Guerra de las Galaxias* no cumple con dicha estructura y comienza a contarse en el acto intermedio, ¿por qué?, las causas son monetarias. Cuando Lucas presentó *Star Wars* a la *20th Century Fox*, éste se encontraba en posesión de un extenso guión de 200 páginas. El director pensaba que su idea no alcanzaría un éxito relevante, de modo que decidió dividir su guión en lo que hoy conocemos como los *Episodios IV* (A New Hope, George Lucas, 1977), *V* (Empire Strikes Back, Irvin Keshner, 1980) y *VI* (Return Of The Jedi, Richard Marquand, 1983).

José Gabriel Ferreras Rodríguez añade al respecto:

"Lo de que la primera trilogía de la saga sean los capítulos centrales no me parece tan importante. La idea de Lucas era que se iba a meter un batacazo enorme con Star Wars y nunca haría el resto, y por eso empezó por el que creía que era el episodio más excitante de todos" (J. Ferreras Rodríguez. Comunicación personal. 19 de enero de 2015)

La cantidad de dinero que el estudio aportó le permitía financiar solamente uno de los tres actos, y Lucas escogió hacer el primero, tal como declara en el documental *A long time ago: The Story of Star Wars* (1999) :

"En un principio quería hacer una especie de serial del sábado por la mañana sobre aventuras espaciales, y empecé a trabajar en el guión, pero al terminarlo vi que tenía como 180 páginas y que no podía hacerse. Era demasiado grande, pasaban demasiadas cosas."

En el siguiente borrador, eliminé dos tercios y me quedé sólo con el primer acto. Pensé, lo que haré será dividirlo en tres partes y dejaré las otras dos en la estantería, que son el segundo y el tercer acto, y haré una película sólo del primer acto. A partir de ese momento comencé a escribir ese guión, que dio lugar a La Guerra de las Galaxias "

Sin embargo, lo que parecía ser algo impuesto por la cantidad de dinero disponible terminó siendo otro de los aspectos que mayor interés genera por la saga. Los aficionados se empezaron a preguntar dónde estaban los episodios I, II y III, qué se contaba en ellos y si algún día llegarían a la gran pantalla. Finalmente, cuando el *Episodio I* (The Phantom Menace, George Lucas, 1999) llegó a los cines, se convirtió en la película de mayor recaudación de la saga, y actualmente ocupa el puesto 16 en la lista de películas más taquilleras de la historia.

Relevante es también la cantidad de referencias que *Star Wars* toma prestadas para contar su historia. Se hablaba de influencias occidentales, como *Flash Gordon* y los westerns, pero la saga bebe también del cine japonés, particularmente del director Akira Kurosawa y obras como *La Fortaleza Escondida* (The Hidden Fortress, Akira Kurosawa 1958) y *Dersu Uzala* (Akira Kurosawa, 1975) , y más allá del cine, la religión budista e hinduista, que cobran un papel protagonista en la concepción de *La Fuerza*. Chris Taylor habla sobre el compendio de referencias que la saga presenta en *How Star Wars Conquered the Universe*:

"Since the first film in 1977, fans and critics have contorted themselves in all sorts of directions explaining the appeal of Star Wars by reference to a dozen different genres. No one is more adept at this than George Lucas, who variously compared it to a Spaghetti Western, Sword and Sorcery, 2001, Lawrence of Arabia, Captain Blood, and the entire James Bond franchise—and that was all before the original movie was even filmed. Navigate past this asteroid field of influences, and what you find at the center of Star Wars is a simple, whimsical subgenre: space fantasy" (2013: 26)

Desde los duelos de sables láser, influenciados por los combates entre samuráis procedentes de Japón, pasando por la célebre escena de la cantina en *A New Hope* (George Lucas, 1977), donde el western pasa a ser el modelo de referencia, y hasta las escenas de batallas espaciales, donde Lucas tomó como influencia los documentales sobre combates aéreos de la Segunda Guerra Mundial, *Star Wars* toma lo mejor de cada género y lo adapta a su propio contexto. Bill Moyers declara en el documental *George Lucas: Creating an Empire* (2002) :

"George no inventa las cosas. Él crea mundos nuevos a partir de las viejas historias y las vierte al idioma más moderno posible: el cine" (2002)

Determinante fue, igualmente, el papel que jugaron los efectos especiales en el impacto que el film causó. Para poder crearlos, George Lucas fundó su propia empresa:

Industrial Light and Magic (ILM) , y sobre ello expone su visión en el documental *Star Wars: Empire of Dreams* (2004):

"Entonces no había empresas de efectos especiales. El departamento de efectos especiales de los estudios había desaparecido. En parte debido a los gastos, y en parte debido a los gustos del público americano, que había optado por películas muy realistas" (2004)

En octubre de 2012, la compañía *Disney* anuncia la compra de la licencia *Star Wars*, además de su intención de lanzar nuevas películas y productos derivados de la saga. En el presente año 2015 se pretende lanzar el *Episodio VII*, titulado *The Force Awakens* y dirigido por Jeffrey Jacob Abrams. Los Episodios VIII y IX tienen sus fechas de estreno previstas en 2017 y 2019 respectivamente. Paralelamente, se ha anunciado una serie de *spin-offs*¹ basados en determinados personajes sobre los que se intentará profundizar y dar detalles que quedan fuera de los episodios numerados. El primero de ellos, basado en la vida de Han Solo, tiene una fecha de estreno fijada en 2016. Sobre las dos restantes existe un inmenso mar de especulaciones alrededor de los personajes que serán protagonistas. El título del *Episodio VII*, *The Force Awakens*, fue revelado el 6 de noviembre. El día 28 del mismo mes se estrenó un *teaser*² de 88 segundos en la red, que alcanzó un total de 40 millones de visualizaciones en sus primeros tres días de vida según el portal *IBTimes*.

Más allá del cine, la saga *Star Wars* permanece muy viva en televisión. Actualmente se emiten, de forma paralela, dos series televisivas sobre la saga galáctica: Por una parte *The Clone Wars*, estrenada en 2008 y que cuenta con un total de 6 temporadas, narra los hechos que se suceden entre los Episodios II y III, y por otro lado, la recién estrenada *Star Wars Rebels* (octubre de 2014) que profundiza en los acontecimientos que se producen entre los Episodios III y IV. En lo que a videojuegos se refiere, destacamos *Star Wars Battlefront*, con fecha de salida fijada en diciembre de 2015 junto al *Episodio VII*. Se trata de un videojuego donde el jugador podrá formar parte de las batallas más emblemáticas de la saga.

Con los datos presentados queda justificado, pues, el carácter de actualidad que nuestro objeto de estudio posee. Su capacidad para seguir manteniéndose vivo tras 38 años de existencia demuestra que *Star Wars* sigue siendo un referente en el mundo de la comunicación, en general, y del cine, en particular.

---

¹ Película o serie que nace a partir de un personaje procedente de otra película o serie anterior.

² Avance, de menor duración al tráiler, que tiene como objetivo generar expectación por una película.

1.3. Un Estado de la Cuestión

El impacto de *La Guerra de las Galaxias* no supone un tema atractivo únicamente para los estudiantes de comunicación, sino para cualquier interesado en las ramas de arte y de historia. Para los primeros debido al propio arte del film: sus elementos debidamente ubicados, su representación en pantalla, los escenarios, sus influencias, etc... y a los segundos por su repercusión en la sociedad de finales del siglo pasado, una sociedad cada vez más interesada por el cine fantástico y necesitada de evadirse de los compromisos del mundo real. No es casualidad que a remolque del éxito de *Star Wars* aparecieran películas como *Alien* (Ridley Scott, 1979) o *Star Trek* (Robert Wise, 1979), la industria del entretenimiento en conjunto viró hacia la dirección que George Lucas había propuesto en su proyecto "descabellado" para los más reticentes directivos. Repasar todas las obras y estudios que han tenido como objeto de análisis *Star Wars* es una labor compleja, dado el ingente número de publicaciones que existen sobre la saga. En este apartado estudiamos la bibliografía más cercana a nuestro tema: causas y consecuencias del éxito de *La Guerra de las Galaxias*. En ella, encontramos obras que versan desde la relación de las películas con las religiones budista e hinduista hasta su cercanía con temas como la política y la economía e incluso un libro en el que liga ciertos aspectos de la saga con la religión católica, aspectos de la Biblia y fenómenos paranormales.

En nuestro país sorprende la escasez de trabajos que han abordado *Star Wars* como objeto de estudio desde un punto de vista cinematográfico. La inmensa mayoría de análisis centran su atención en relacionar la saga con distintas religiones, mientras que en Estados Unidos el número de trabajos publicados, de la más diversa índole, es inmenso. El primero de ellos es *Star Wars: A Myth of Our Time* (1978), que llegó tan sólo un año después del estreno de la película original y en el que su autor, Andrew Gordon, defiende que la historia presentada en la película vale tanto o más que la orquesta visual que se presenta sobre la pantalla. Gordon ataca con dureza a los críticos de cine que restaron puntos a la película por tratar una historia "demasiado infantil".

El autor defiende que lo que se cuenta en *La Guerra de las Galaxias* es un compendio de obras clásicas de la cultura popular estadounidense, en la que el poder del mito, teoría propuesta por Joseph Campbell ³ en *El Héroe de las Mil Caras*, juega un papel fundamental: El héroe (Luke Skywalker) que se embarca en una aventura al haber perdido

---

³ Mitólogo, escritor y profesor estadounidense, cuya obra *El Héroe de las Mil Caras* sirvió de inspiración para elaborar el guión de *Una Nueva Esperanza*.

a sus tutores (Lars y Owen) , conoce por el camino a un sabio/brujo (Ben Kenobi) y se enfrenta a un gran tirano (el Imperio) por una causa noble (rescatar a la princesa Leia) :

"Like the hotrods in his previous film, American Graffiti, Star Wars is an amalgam of pieces of mass culture costumized and supercharged and run flat out. He lifted parts openly and lovingly from various popular culture genres, but the engine that runs it is the monomyth" (1978)

El siguiente estudio relevante lo aborda Jan Helander en *Star Wars as seen through the scripts by George Lucas* (1997), dos años antes de que la saga regrese a las pantallas de cine con el estreno de *Episodio I: La Amenaza Fantasma* (The Phantom Menace, George Lucas, 1999)

Helander realiza en su artículo un completo estudio de los primeros tratamientos y esbozos de guión que ideó Lucas hasta dar con el definitivo. No es ningún secreto que George Lucas realizó diversos borradores y esquemas antes de encontrar el tratamiento definitivo para su película. Es interesante observar cómo la historia y los personajes fueron evolucionando en la mente de George Lucas hasta convertirse en lo que finalmente se vio en el *Episodio IV* (A New Hope, George Lucas, 1977).

Inicialmente, se escribió en un cuaderno una historia de dos páginas llamada *Diario de los Whills*, que comenzaba de la siguiente manera: "Esta es la historia de Mace Windy, un reverenciado Jedi-Bendu de Ophuchi, tal como lo relata C.J. Thorpe, aprendiz padawaan del famoso Jedi". Se puede observar, pues, que la figura de los *Jedi* estaba ahí desde el inicio, y su función como venerados guerreros de la justicia. El guión fue madurando, y el nombre de la película se fijó como *"Las Aventuras de Luke Starkiller, como están tomadas del Diario de los Whills, Saga Primera: La Guerra de las Galaxias - Capítulo I"*. Las ideas evolucionaron y se escribió sobre un conflicto interplanetario protagonizado por un tiránico imperio y una pequeña fuerza rebelde, y los personajes fueron desarrollándose paralelamente. En un inicio, Luke Skywalker no era un joven idealista, sino un veterano general de guerra llamado Kane Starkiller, mitad máquina, mitad hombre. Han Solo no se concibió como un humano, sino como un reptil bípedo, y Darth Vader, se llamaba entonces Dark Water. Lucas confesó a la revista *Rolling Stone* (número 975, junio 2005) que el nombre Darth Vader es una variación de las palabras Dark (oscuro) y Father (Padre).

Helander analiza la escritura de la sinopsis inicial del año 1973, el primer borrador en sucio de 1974, el segundo y tercer borrador de 1975 y el guión definitivo sobre el que se

comenzó a trabajar. Destaca especialmente la influencia de la obra de Kurosawa, concretamente de su película *La Fortaleza Escondida* (*The Hidden Fortress*, Akira Kurosawa, 1958) en la escritura de su guión. Luke fue concebido inicialmente como un venerado e incluso intimidante general de guerra, muy similar al personaje Masako de la película japonesa. La princesa, en ambas partes, debía ser escoltada hasta un lugar seguro para proteger un importante objeto que lleva consigo (el oro de su familia en *La Fortaleza Escondida*, y los planos de la Estrella de la Muerte en *Star Wars*). Por otro lado, los androides R2-D2 y C3PO se concibieron como dos simpáticos burócratas que compensaran la falta de humanidad del general Starkiller, al igual que los dos esclavos de la película de Kurosawa:

"The overall plot, however, is borrowed from the Japanese film The Hidden Fortress, co-written and directed by Akira Kurosawa in 1958. The similarity between The Star Wars and The Hidden Fortress is evident if one compares Lucas' outline with a plot summary from Donald Richie's 1965 biography The Films of Akira Kurosawa" (1997)

En las primeras décadas del siglo XXI la cantidad de estudios sobre *Star Wars* aumenta exponencialmente. Tras el estreno en mayo de 2005 de *Episodio III: La Venganza de los Sith* (*Revenge of the Sith*, George Lucas, 2005) la saga se cerraba y, entonces, multitud de autores se lanzan a estudiar *Star Wars* como un conjunto, ya que por fin se contaba con una perspectiva completa. Es el caso del español Jorge Valle, que en 2005 publica *Star Wars: Más allá de la Fuerza*, en el que se establecen los paralelismos existentes entre las tramas y personajes de la saga con la teología y lo paranormal. Presta especial interés al personaje de Darth Vader:

"Cuando tú coges la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, y te pones a leerlo a la luz de lo que se ve en La Guerra de las Galaxias, el personaje de Darth Vader, mágicamente, empieza a cobrar una segunda lectura" (2005)

"Como adepto del lado oscuro, al pasarse al mal, el iniciado Anakin Skywalker toma la forma de ser traidora, es decir, reniega de sus orígenes puros y de su maestro. Su soberbia le lleva a creer que es mejor que su maestro, asunto que resolverá durante su duelo de ira en el Episodio III, un duelo ya anunciado por estar escrito en las novelas. Es ese "efecto Lucifer", que yo denomino y que consiste en separarse del camino recto y querer erigirse como eje central, para posteriormente renegar de su mentor y tratar de matarlo" (2005)

Habla también del aprendizaje de Anakin y Luke Skywalker:

"Como iniciado en las técnicas Jedi, Anakin Skywalker, personaje principal de la saga, tenía que enfrentarse con varias pruebas que las películas no describen pero que yo conozco, ya que algunos iniciados de escuelas filosóficas, orientales y religiosas si cumplen en determinados momentos de su aprendizaje ciertos rituales y pruebas. En relación a dichas pruebas debo hablar también de Luke. Las pruebas de Luke en Dagobah, por ejemplo, son un recordatorio de las tres pruebas del iniciado, en este orden: iniciación a la soledad, iniciación al miedo e iniciación a la muerte" (2005)

En el año 2007, Luis García Tojar, profesor de sociología en la Universidad Complutense de Madrid, divulga *La Ideología de Star Wars*, trabajo en el que se abordan todas las cuestiones ideológicas que parten de la saga y que pueden calar en el espectador. Tojar diferencia las dos trilogías (Episodios IV, V y VI) y (I, II y III) por las ideologías que presentan:

"Hemos sintetizado en cuatro las transiciones ideológicas fundamentales que observamos entre los dos relatos. Ninguna de ellas es radical, más bien se trata de avances al primer plano de ideas presentes en el fondo de la escena. Sin embargo pensamos que ofrecen pistas sobre el pensamiento de Lucas y de muchos de los espectadores de su cine. Convendrá verlos con algún detenimiento, centrando la mirada en la saga más reciente, que expresa mejor la percepción del mundo actual" (2007:14).

La primera de ellas, dice el autor, se corresponde con los tiempos desordenados que vivía EE.UU en los 70. Los "buenos" son la alianza rebelde, formado por miembros tan dispares como un pirata espacial llamado Han Solo, y cuyo centro de operaciones es Tatooine, un planeta desértico alejado del control político que se asemeja al típico *saloon* del cine género Western. En la segunda trilogía, la religión cobra mayor importancia (la vertiente positiva, los Jedi contra la vertiente maligna, los Sith), aspecto que se puede apreciar, por ejemplo, en *La Amenaza Fantasma*, cuando la madre de Anakin Skywalker afirma que no hubo padre en la concepción de su hijo. Con ello, se pretende realizar un acercamiento a la religión católica y la concepción de Jesucristo por la Virgen María.

Ese mismo año Jeanne Cavelos publica *The Science of Star Wars*, donde el estudio se centra en los aspectos científicos que trata la saga, especialmente sobre viajes espaciales, la robótica y criaturas alienígenas, preguntándose si sería posible desarrollar algún día lo que se presenta en las películas:

"Yet Star Wars contains spaceships, aliens, bizarre planets, and high-tech weapons, all the ingredients of science fiction. These "scientific" elements make the fantastic seem more plausible. Yet, how realistic, how possible, is this galaxy far far away? The answer when A New Hope came out was "not at all" But a strange thing has happened in the years since Star Wars first came out. Science is beginning to catch up with George Lucas" (2007: 12)

Ya en nuestra década, en el año 2010 Steve Rosen publica *The Jedi in the Lotus: Star Wars and the Hindu Tradition*, donde se estudia la estrecha relación que presentan ciertos personajes y actitudes de la saga con el hinduismo, prestando especial atención a los personajes de Yoda y a ciertas técnicas como la meditación y la telekinesia, presentadas en las películas como habilidades que se aprenden al estudiar "La Fuerza". En el hinduismo, el término Dharma es fundamental. En el libro *El Hinduismo* escrito por Gavin Flood, se define de la siguiente manera:

"El poder que sostiene y fundamenta la sociedad y el cosmos [...] que convierte a las cosas en lo que son [...] El Dharma dicta cómo debe actuar la persona. Determina que no consiste en aceptar un cierto número de creencias, sino de cumplir deberes y comportarse según ciertas reglas relativas a la pureza" (2008: 155)

Dicha definición nos recuerda a cómo Yoda define lo que es "La Fuerza" en *El Imperio Contraataca* (Empire Strikes Back, Irvin Keshner, 1980):

"Para mí el aliado es la Fuerza, y es un poderoso aliado. La vida la crea, y la hace crecer. Su energía nos rodea y nos une. Debes sentir la fuerza a tu alrededor. Aquí, entre tú y yo"

Otra definición similar aparece en el *Episodio IV* (A New Hope, George Lucas, 1977) cuando Obi Wan Kenobi habla por primera vez sobre la Fuerza en *Star Wars*:

"La fuerza es lo que le da al Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivientes, nos rodea, penetra en nosotros y mantiene unida la galaxia"

Steve Rosen determina que la historia de Star Wars puede relacionarse directamente con el dilema ético de Arjuna, un relato que se encuentra dentro del Bhagavad Gita⁴. En él, Arjuna se enfrenta a un dilema entre lo que quiere y lo que debe hacer, y para resolver su conflicto, mantiene una conversación con Krishna, quién afirma que debe cumplir con su deber (su Dharma) como guerrero. Si no se cumple con el Dharma, deben asumirse una serie de consecuencias entre las que se encuentra reencarnarse en una "figura sucia"

La figura hinduista de Arjuna se relaciona directamente con Anakin Skywalker. Si aceptamos que La Fuerza es una visión cinematográfica del Dharma, y que los Jedi como guerreros de la justicia deben cumplir con él, se establece una estrecha relación con la religión y las películas. Anakin es seducido por el lado oscuro de la Fuerza y por tanto, no cumple con su Dharma. En consecuencia, se reencarna en la figura malvada de Darth Vader, mitad hombre-mitad máquina. Luke, por su parte, si cumple con su Dharma como Jedi al acabar con el Imperio:

"This is an important teaching. And, like Arjuna, both Anakin and Luke struggle with it. But while Anakin succumbs to his lower self, Luke emerges victorious, conquering his more bare desires. Star Wars asks us to consider whether we, as individuals, are following the path of Anakin or that of Luke. Are we being conquered by our own conditioning, or are we rising to the challenge, becoming whole by battling with the demons inside ourselves?" (2010 : 183)

En el año 2010 se publica también otra obra referente sobre el universo *Star Wars: Vader*, de Ryder Windham y Peter Vilmur. En ella, se profundiza sobre la figura de Darth

---

⁴ Texto sagrado hinduista, considerado como un resumen breve de su ideología. Contiene, entre otros, el Relato de Arjuna, en el que un joven guerrero se enfrenta a un dilema moral hasta que recuerda sus obligaciones como guerrero.

Vader, el principal antagonista de la saga. Los autores detallan la concepción del personaje, desde las primeras ideas que tuvo Lucas hasta lo que finalmente fue. Adicionalmente, se estudia el impacto que tuvo el villano en la cultura popular. Vader se convirtió rápidamente en el personaje más reconocible de las películas, no solamente por el atractivo de que fuera el villano, sino por su impactante indumentaria y lo que representaba:

"Dos metros de alto. Bípedo. Túnica negra y capa que ondean al viento. Semblante eternamente enmascarado, oculto tras un aparato de respiración de metal negro tan funcional como estrambótico: un señor oscuro de los Sith, una figura imponente y amenazadora que avanza a zancadas por los pasillos de la nave rebelde" (2010: 9)

Si bien nuestro trabajo no versa exclusivamente sobre el personaje de Darth Vader, sí será una parte importante del mismo. En su décimo capítulo, además, analiza el impacto que tuvo la saga en general, y Vader en particular, en la cultura popular tanto de entonces como de nuestros días.

Un año más tarde aparece otro estudio publicado desde nuestro país, por María Jesús Alonso Seoane: *Un Análisis de Contenido sobre los Elementos Budistas en la Guerra de las Galaxias (2011)* que al igual que la obra anteriormente citada, centra su estudio en los aspectos teológicos que desprende la saga:

"La exitosa saga de George Lucas, producida entre 1977 y 2004, supone un fenómeno sociológico desde diversos puntos de vista. Resulta especialmente curioso, por poner un ejemplo, que en algunos países los seguidores de esta historia hayan llegado a conseguir la legalización de una nueva religión: la Jedi. Se debe, entre otras cosas, a la identificación de muchos aspectos de carácter religioso que trufan la saga. En concreto, en Star Wars hallamos elementos budistas que han proporcionado al argumento una ética y estética determinadas"

Destaca la relación que se establece, de nuevo, entre el personaje de Anakin Skywalker y la teología:

"Tras haber ganado su libertad, la madre quiere que el maestro se lo lleve para convertirlo en Jedi. El niño sin embargo se resiste a abandonar a su madre, la cual le explica que nada puede detener el cambio. Importa señalar que el cambio es la verdadera realidad objetiva para el budismo. Antes de marcharse de su hogar, el niño promete volver para liberar a su madre. Aquí tenemos una posible alusión a la figura del bodhisatva en el mahayana. Son renunciantes a un nirvana permanente, que tras haber alcanzado la iluminación volverían a existencia cíclica para ayudar a todos los seres en su liberación mediante su ejemplo y enseñanzas. Esa figura fue creada por la rama de budismo mahayana unos doscientos años tras el parinirvana de El Buda. Un ejemplo de figura de bodhisatva sería la del Dalai Lama para el pueblo tibetano" (2011: 7).

También en el año 2011 aparece otro libro español dedicado a *Star Wars*, firmado por Germán Martínez González. En él, el autor repasa, desde el punto de vista del aficionado, las seis películas, las series de televisión derivadas de la saga, los videojuegos, las asociaciones que se han formado alrededor de la misma, los homenajes que se le han

hecho, y un largo etcétera que nos ayuda a comprender mejor lo que el universo de *Star Wars* significa tanto dentro como fuera de la pantalla.

"Y todo eso forma parte de este libro. Y es que es un libro para fans, pues podrán verse reflejados en las páginas que hablan sobre las asociaciones, el merchandising y las promociones. Es un libro para neófitos y amantes del cine, porque no hay que olvidar que Star Wars es cine en estado puro. Los no-fans que lo lean descubrirán curiosidades que ni siquiera se han planteado, aunque hayan visto varias veces las películas. Y sobre todo es el libro que siempre quise escribir" (2011: 12).

En el año 2012 se publican dos de las obras más importantes en lo que respecta a estudios sobre *La Guerra de las Galaxias: Myth, Media and Culture in Star Wars: An Anthology* y *Sex, Politics and Religion in Star Wars: An Anthology*, ambos firmados por Douglas Brode y Leah Deyneka. En ambos se realiza un extenso estudio sobre todo tipo de connotaciones que se pueden apreciar en las películas. En la saga, la política cobra un papel protagonista. Paralelamente a la caída de Anakin al lado oscuro, se cuenta la muerte de la democracia en favor del totalitarismo Imperial. La religión, representada como "La Fuerza", es fundamental para que los Jedi puedan desarrollar su aprendizaje:

"But what, specifically, to study? The answer to that is simple: Everything! Lucas's initial intention may have been humble: to entertain people in a way that most then-recent films failed to do, reviving the glory days of old Hollywood Popcorn Films if with a modernist edge of sly humor. For all we know, that may well have been all Shakespeare hoped from his plays (...)" (Brode, Deyneka. 2012: 10)

El último trabajo presentado en el año 2012 procede de España, más concretamente es fruto de una colaboración entre doctores de la Universidad de Málaga y la Universidad Camilo José Cela. Se trata de un estudio, elaborado por Jorge Gallardo y Eva Margarita Gallardo sobre la música en *La Guerra de las Galaxias*, compuesta por el famoso compositor John Williams. El análisis se centra en la primera película de la saga, el Episodio IV (*A New Hope*, George Lucas, 1977) y determina que la banda sonora es una pieza fundamental de la obra, no solamente por el valor estético que aporta, sino por dar coherencia a la narración audiovisual al marcar los tiempos de tensión, acción, dramatismo, etc...

Más del 60% de la película está acompañada de música, correctamente sincronizada para que aporte un sentido determinado a la escena que se esté proyectando. Los autores distinguen cuatro usos de *leitmotiv* en la película:

"El de Luke Skywalker es de tono heroico mientras que el de Leia tendrá un estilo lírico y melódico. Obi Wan, por su parte, está acompañado de música que invita a la serenidad y la trascendencia. Finalmente, a Vader se le relaciona con un tono allegro, siempre al estilo de una marcha" (2012: 88)

Los autores concluyen también que La Guerra de las Galaxias devolvió al sinfonismo un papel protagonista en el cine, ya que en la época era más popular hacer uso de música electrónica. También destaca la visión comercial de George Lucas, al crear una banda sonora hecha exclusivamente para su película, con su posterior comercialización y explotación.

En el año 2013 aparece *Star Wars and Philosophy: More Powerful than you can Possibly Imagine* de Kevin Decker, Jason Eberl y Williams Irwin, obra en la que se realiza un profundo repaso sobre la filosofía aplicada en las películas:

"Essentially, the Star Wars movies tell a simple story of tragedy, courage and redemption. But unlike this simple guise, the ageless questions of philosophy- many of which are examined in this book- derive new meaning when held against the background of its plot, colorful situations, and memorable characters. For example: Are the virtues good because they are appreciated by the Jedi? Or are they appreciated by the Jedi because they are good? (Plato) As absolute ruler of a galaxy-wide Empire, is it better to be loved or feared? (Machiavelli)" (2013:14).

Finalmente, Chris Taylor presenta en el año 2014 *How Star Wars Conquered the Universe*, una extensa obra en la que se repasa toda la concepción de La Guerra de las Galaxias, desde sus versiones más tempranas hasta lo que ha resultado ser, un fenómeno de masas e icono de nuestra cultura:

"How far has this benign cultural infection spread? Is there anyone on the planet not carrying a little piece of Star Wars code in their heads? "We do not know how many individual people have seen a Star Wars movie in a theater," a Lucasfilm spokesperson told me, "but we do know that there have been approximately 1.3 billion admissions over the six films worldwide." That seems a conservative estimate, and it would be equally conservative to add another billion home video viewers on top of that, judging by the \$6 billion the franchise has earned in VHS and DVD sales over the years" (2014: 16)

El autor repasa en su libro toda la historia de Star Wars, desde las primeras ideas para el argumento que surgieron en la mente de George Lucas, hasta su final desencanto por volver a dirigir una película de la saga tras las críticas recibidas por los Episodios I, II y III.

1.4. Metodología

Para dar respuesta a las preguntas planteadas seguiremos la siguiente metodología de trabajo: en primer lugar, se realizará una búsqueda bibliográfica con el fin de recoger la mayor cantidad de datos posible sobre la saga y su influencia. Posteriormente, se realizará un visionado de las películas en formato DVD (2004, 20th Century Fox Home Entertainment), se estudiarán los documentales incluidos y los comentarios del director así como del resto de responsables de las películas.

A continuación, con todos los datos recogidos, realizaremos un análisis de la saga. Además, para comprender qué se cuenta, hay que conocer quién lo cuenta, y por ello el análisis comenzará con una breve biografía sobre el artífice de *La Guerra de las Galaxias*: George Lucas. Igualmente, se realizará un Estado de la Cuestión en el que repasaremos investigaciones anteriores que hayan tratado la temática que nos ocupa. Paralelamente, se realizará un estudio sobre la trama. Como apuntaba José Gabriel Ferreras Rodríguez, el interés de *Star Wars* se encuentra en el clasicismo de su trama, donde los héroes, siempre bien diferenciados de los villanos, triunfan pase lo que pase. Los personajes ocuparán, igualmente, una parte importante del análisis. Son aquellos en quienes debemos identificarnos para conectar con la historia y poder seguirla, por lo que su estudio se presenta como una parte fundamental de nuestro trabajo. Se estudiarán:

Héroes	Villanos
Luke Skywalker	Anakin Skywalker / Darth Vader
Han Solo	El Emperador (Darth Sidious/Palpatine)
Princesa Leia	Fuerzas Imperiales
Obi Wan Kenobi	
Maestro Yoda	
Androides R2D2 y C3PO	

El estudio de los personajes implica analizar detenidamente su arco evolutivo, es decir, comparar cómo empiezan la historia, y cómo la terminan, las transformaciones que sufren durante el proceso y lo que ello implica para la trama.

A continuación se repasarían las innovaciones técnicas que *Star Wars* popularizó. Adelantábamos que para poder crear los efectos especiales, George Lucas creó su propia empresa: *Industrial Light and Magic*, pero no fue ésta su única aportación en el terreno de la tecnología cinematográfica. El popular sistema de sonido envolvente *THX*, y métodos de edición que hoy se utilizan de forma regular nacieron durante el proceso de creación de *La Guerra de las Galaxias*. Su estudio será la siguiente pieza del presente trabajo.

Por último, consideramos oportuno analizar el impacto popular que significó la llegada de *Star Wars*. El fenómeno *freak* o *geek* debe su existencia a la aparición de *Star Wars*, una nueva forma de entender el cine que implica no sólo ver una película, sino implicarse en una historia y hacerse partícipe de ella a través de novelas, cómics, videojuegos y todo tipo de productos derivados. La historia de *Star Wars* presenta dos

vertientes: por una parte se encuentra la historia canónica, aquella que engloba la trama de las películas y que George Lucas aprueba personalmente. Por otro lado, se encuentra lo que denominamos *Universo Expandido*: toda esa trama que queda fuera de las películas y que se encuentra en cómics, novelas, etc... y que debe ser descubierta por el fan. Adicionalmente, cabe destacar el material que los aficionados crean para enriquecer la historia: ilustraciones, cortometrajes e incluso largometrajes, parodias, asociaciones y todo tipo de eventos, etc... Por todo ello, aceptamos que *Star Wars* se ha convertido en un fenómeno que traspasa la pantalla y ha pasado a formar parte de la vida de una generación. Su estudio ocupará la parte final de nuestro análisis.

1.5. Hipótesis de trabajo y objetivos

Nuestro punto de partida se sitúa en 1977, cuando se estrena la primera entrega de *La Guerra de las Galaxias* (*A New Hope*, George Lucas, 1977), película que devolvió al cine de ciencia ficción a una posición de interés tras varios años donde, si bien no estaba totalmente olvidado, su influencia había decrecido exponencialmente. Su éxito se ha prolongado hasta nuestros días, en los que se hallan en preparación nuevas películas y productos de la saga. Adoptamos, entonces, la hipótesis de que *Star Wars* fue y es un éxito que se ha mantenido durante generaciones. Los detonantes de dicho éxito y sus consecuencias son el objeto de análisis del presente trabajo, donde las preguntas a responder son las siguientes:

Hemos destacado la importancia que tuvieron los novedosos efectos especiales en la película, pero su historia y los personajes que participan en ella, los elementos en los que el espectador debe sumergirse para comprenderla, beben de la mitología clásica y géneros ya consolidados. ¿Qué prima entonces en el éxito de *La Guerra de las Galaxias*? ¿La tecnología visual o su clasicismo narrativo?

Star Wars centra su historia en una serie de personajes muy limitados con los que el espectador debe sentirse identificado para poder seguir la historia e interesarse por ella. ¿Cómo son estos personajes, y cómo evolucionan a lo largo de las distintas entregas de la saga?

Por otro lado, están los villanos. El más reconocido sin duda es Darth Vader, pero además de él hay toda una serie de enemigos que los protagonistas deben enfrentar para conseguir sus objetivos. ¿Cómo son los antagonistas? ¿Responden a los mismos esquemas que los protagonistas o se construyen de distinta manera?

Otro aspecto esencial, como adelantábamos, es toda la serie de influencias que se tomaron prestadas para construir *La Guerra de las Galaxias*. ¿Qué obras sirvieron para construir el universo de *Star Wars*? ¿Cómo y dónde se utilizaron? El estudio de estas referencias supone otro punto fundamental en la redacción de nuestro análisis.

El fenómeno fan ha sido determinante para mantener viva la historia. La primera trilogía terminó en 1983, y no fue hasta 1999 que una nueva película llegó a los cines. Por otro lado, la segunda trilogía terminó en 2005, y no ha sido hasta 10 años después que se anunció una nueva película ¿Cómo se mantiene el interés por la saga durante tan largo período de tiempo? ¿Qué papel juegan los aficionados? ¿Cómo se ha mantenido como fenómeno de la cultura popular?

Importante es, igualmente, comparar la primera película de la saga, el *Episodio IV* (*A New Hope*, George Lucas, 1977), con otras películas de su época, señalar las principales diferencias y semejanzas que existan entre ellas y determinar si *Star Wars* inició una nueva ola en la forma de hacer cine. Es preciso fijar unos límites en el objeto de estudio del trabajo. Tomamos como principal objeto de análisis la trilogía clásica: *A New Hope* (George Lucas, 1977) *Empire Strikes Back* (Irvin Keshner, 1980) y *Return of the Jedi* (Richard Marquand, 1983), su historia, personajes y referencias. En menor medida la nueva trilogía: *The Phantom Menace* (George Lucas, 1999) *Attack of the Clones* (George Lucas, 2002) y *Revenge of the Sith* (George Lucas, 2005) Se tratarán de desgranar las causas del éxito de las películas y, por último, estudiar cómo se ha convertido en un fenómeno e icono de una generación.

2. George Lucas. Un rebelde en la industria del cine

El creador de *La Guerra de las Galaxias*, George Lucas, nace en la ciudad de Modesto, California, en 1944. Hijo de un exitoso hombre de negocios local, desarrolla rápidamente una gran pasión por los coches y la velocidad. Participó en diversas competiciones hasta que un accidente le aleja de los circuitos, y convencido de que había sido bendecido con una segunda oportunidad, decide acudir a la Universidad del Sur de California para obtener un título universitario.

Durante su rehabilitación, Lucas se interesó por la fotografía, pero al no existir estudios universitarios específicos sobre dicha materia, decide matricularse en la carrera de cine al ser lo más parecido que había disponible. En el cine, precisamente, descubre su

auténtica pasión y comienza a destacar rápidamente entre sus compañeros con cortometrajes como *Look at Life* (1965) o *Freiheit* (1966) pero no es hasta 1969, con el éxito de su cortometraje *THX 1138 4EB* que salta al panorama nacional y empieza a codearse con directores como Steven Spielberg y Francis Ford Coppola.

Junto a éste último crea la productora *American Zoetrope* y firman un acuerdo con la Warner. La primera película fruto de dicho acuerdo fue la versión cinematográfica del exitoso corto de Lucas, renombrada como *THX 1138* (George Lucas, 1971), en una proyección privada, los inversores detestaron la película y decidieron recortar su duración entre otros cambios, lo cual enfureció a Lucas, quien consideraba que nadie tenía derecho a modificar sus obras. En el documental *George Lucas: Creating an Empire* (2002) emitido por el canal BIO, Walter Murch, co-escritor de la película, declara lo siguiente:

"Esa fue la primera experiencia de George con las intervenciones de los estudios. George lo pasó muy mal porque era la niña de sus ojos, era su primera película, y sentía que el estudio la estaba destrozando" (2002)

Por otro lado, en el mismo documental, Peter Travers, colaborador en la revista *Rolling Stone*, afirma lo siguiente con respecto al escaso éxito obtenido:

"Yo creo que la razón por la que no fue popular en los 70 fue no sólo porque era pesimista sobre el futuro, sino que era una película densa, intelectual, un pecado para cualquier película que esperase tener éxito en la época" (2002)

Cuando el film llegó a los cines, fue un fracaso comercial, por lo que la Warner exigió a *American Zoetrope* devolver su parte de la inversión, lo que dejaba a la pequeña productora en el abismo económico. Lucas entonces emprendió la labor de dirigir una película de carácter más comercial, que fuera un reflejo de la época que él había vivido durante su adolescencia y que se había evaporado en los 70: *American Graffiti* (George Lucas, 1973). La Universal se interesó por el proyecto y adquirió los derechos, pero al igual que pasó con su anterior película, los productores querían recortar su duración e incluso omitir su paso por cines y lanzarla directamente en televisión. La película, sin embargo, llegó a los cines y fue un éxito entre el público. Walter Murch, editor de la película, ofrece su visión en *George Lucas: Creating an Empire* (2002)

"Quedó lívido, creyó que había fracasado, que era un desastre, que había que cortarla. George estaba sentado ahí, pensando: Oh, Dios mio, otra vez como en THX no"

El siguiente paso en la carrera de George fue conseguir financiación para un proyecto en el que había trabajado desde su estancia en la universidad, una aventura

espacial influenciada por las historias de los cómics y de los seriales televisivos de su niñez: *La Guerra de las Galaxias* (A New Hope, George Lucas, 1977).

Tras ser rechazado por varios estudios, la 20th Century Fox dio luz verde al proyecto no sin antes dejar claras sus dudas con respecto a su viabilidad comercial. Lucas recuerda la situación del cine de ciencia ficción en *Star Wars: El Imperio de los Sueños* (2004):

"El film de ciencia ficción con más éxito era 2001. Una película tenía éxito cuando recaudaba 24 millones. La mayoría de los filmes del género recaudaban unos 16 millones, como El Planeta de los Simios y películas de ese estilo, pero la mayoría recaudaba menos de 10 millones y no había razones para creer que aquello cambiara"

Las dudas de la productora se disiparon por completo tras el estreno de la película en 1977, que alcanzó un éxito inesperado incluso para el propio George Lucas. *La Guerra de las Galaxias* (A New Hope, George Lucas, 1977) se convirtió en un fenómeno que arrastraba a las masas hacia las salas de cine para presenciar la historia de Luke Skywalker y Darth Vader. Cuando la productora preguntó al director por la secuela, éste vio la oportunidad que había estado esperando: tomar el control total de sus películas. En *Star Wars: El Imperio de los Sueños* Lucas declara:

"Era la ocasión perfecta para ser independiente de Hollywood. No me importaba que la estrenaran ellos, pero sí que primara el dinero y dijeran que querían cambiar el guión o hacer cambios. Eso era lo que quería evitar" (2004)

Tras el éxito de *Episodio IV: Una Nueva Esperanza* (A New Hope, George Lucas, 1977), Lucas ganó el dinero suficiente para independizarse y crear sus películas sin estar sujeto a los caprichos de los productores o de la propia industria. Reinvirtió sus ganancias en su propia compañía, *LucasFilm*, y arrancó la producción del *Episodio V: El Imperio Contraataca* (*Empire Strikes Back*, Irvin Keshner, 1980).

Esta vez se apartó de la dirección, que sería asumida por Irvin Keshner, y se limitó a ser productor ejecutivo y asesor. La película se estrenó en 1980 con unas ganancias de 300 millones de dólares.

Posteriormente, ordena la construcción de un macrocomplejo fílmico llamado *Skywalker Ranch*, ubicado en las colinas de San Francisco. En él se encuentran una biblioteca con más de 12.000 volúmenes y un estudio de post-producción equipado con la última tecnología. El director Randal Kleiser aporta su visión sobre el rancho en el documental *George Lucas: Creating an Empire* (2002) emitido por el canal Bio:

"El Rancho Skywalker es el lugar ideal para los cineastas. Es como Disneylandia construido para los directores, un gran complejo que tiene todo lo que puedes imaginar: juguetes, trucos, herramientas de vanguardia, etc..." (2002)

Paralelamente, la empresa *LucasFilm* crecía y se ramificaba. Era la compañía líder en efectos especiales, pero también se estaban abriendo hueco en la creación de videojuegos. A principios de los 80 la compañía ya contaba con varios centenares de empleados. La carrera del director no paró ahí. En 1981, comenzó la producción junto a Steven Spielberg de una idea original que había tenido: crear una historia de aventuras similar a la de las series de televisión de los años 40 que Lucas veía en su infancia, que estuviera protagonizada por un intrépido arqueólogo:

"Se me ocurrió la idea de un arqueólogo que tiene que verse envuelto entre una serie de artículos sobrenaturales y que es una mezcla de profanador de tumbas y arqueólogo serio"
(Lucas, 2002)

La película fue la más taquillera en el año de su estreno, y el protagonista, Indiana Jones, uno de los personajes más populares de la historia del cine. Posteriormente, se rodaron tres secuelas: *Indiana Jones y el Templo Maldito* (*Indiana Jones and The Temple of Doom*, Steven Spielberg, 1984), *Indiana Jones y la Última Cruzada* (*Indiana Jones and the Last Crusade*, Steven Spielberg, 1989) e *Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal* (*Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull*, Steven Spielberg, 2008)

Tras escribir, producir y asesorar en la dirección de *Episodio VI: El Retorno del Jedi* (*Return of the Jedi*, Richard Marquand, 1983), Lucas y su mujer se separaron. Sobre ello, el director declara en *George Lucas: Creating an Empire* (2002):

"Mi vida estaba hecha trizas y todo lo que me quedaba era Amanda. De modo que decidí producir alguna que otra película, pero básicamente decidí dedicarme a mi hija. Esa se convirtió en mi prioridad"

Durante los años siguientes la carrera de Lucas entra en vacío, ya que se retira de la dirección para centrarse en sus hijas. Produce varias películas que no funcionaron bien en taquilla, como *Howard the Duck* (Willard Huyck, 1986) o *Willow* (Ron Howard, 1988) pero por otro lado, sus compañías, especialmente *Industrial Light and Magic* (ILM) creaban los efectos especiales para películas tan reconocidas como *Parque Jurásico* (*Jurassic Park*, Steven Spielberg, 1993) o *The Abyss* (James Cameron, 1989)

En 1999, cuando la tecnología digital avanza lo suficiente como para poder plasmar en pantalla las ideas que tenía, Lucas regresa a la dirección cinematográfica con su saga más reconocida: *La Guerra de las Galaxias*. Comienza rodando el *Episodio I: La Amenaza*

Fantasma (The Phantom Menace, George Lucas, 1999), para continuar con *El Ataque de los Clones* (Attack of the Clones, George Lucas, 2002) y *La Venganza de los Sith* (Revenge of the Sith, George Lucas, 2005)

Desde entonces, Lucas no ha vuelto a dirigir una película. Se ha limitado a trabajar como productor y guionista en obras como *Red Tails* (Anthony Hemingway, 2012) y *Strange Magic* (Gary Rydstrom, 2015) En cuanto a *Star Wars*, se ha anunciado su papel como consultor creativo durante el desarrollo de los *Episodios VII* (The Force Awakens, J.J. Abrams, 2015), *VIII* (Episode VIII, 2017) y *IX* (Episode IX, 2019)

3. La historia

Star Wars es una saga que genera gran confusión en aquellos que pretenden acercarse a ella por primera vez. ¿Por qué la primera película que se estrenó es el *Episodio IV* y no el I? ¿En qué orden deben verse? Pretendo en este apartado aclarar algunas dudas que puedan surgir en el lector de este trabajo:

En total hay 6 entregas de *La Guerra de las Galaxias*, divididas en dos trilogías:

1. Trilogía de precuelas o nueva trilogía: Es la más reciente y en ella se cuentan los acontecimientos que llevan hasta la caída de Anakin Skywalker al lado oscuro y su transformación en Darth Vader. Engloba las siguientes entregas:

- *Episodio I: La Amenaza Fantasma* (The Phantom Menace, George Lucas, 1999)
- *Episodio II: El Ataque de los Clones* (Attack of the Clones, George Lucas, 2002)
- *Episodio III: La Venganza de los Sith* (Revenge of the Sith, George Lucas, 2005)

2. Trilogía Clásica: Se denomina así por ser la primera que se estrenó. En ella, se cuenta la historia de Luke Skywalker, hijo de Anakin. Engloba las siguientes películas:

- *Episodio IV: Una Nueva Esperanza* (A New Hope, George Lucas, 1977)
- *Episodio V: El Imperio Contraataca* (Empire Strikes Back, Irvin Keshner, 1980)
- *Episodio VI: El Retorno del Jedi* (Return of the Jedi, Richard Marquand, 1983)

La primera película que se estrenó fue el *Episodio IV* (A New Hope, George Lucas, 1977) , originalmente, George Lucas no sabía si tendría éxito y podría realizar el resto de entregas, por lo que la denominó sencillamente *La Guerra de las Galaxias*. Posteriormente, debido al éxito que obtuvo, añadió el subtítulo *Episodio IV* y comenzó a

numerar el resto de entregas. ¿En qué orden deben verse entonces? Es decisión exclusiva del espectador. Cada trilogía cuenta su propia historia y pueden verse de forma independiente.

La historia de *Star Wars*, por inmensa que parezca, puede reducirse a su mínima expresión en "una lucha del bien contra el mal" a la que se pueden ir añadiendo matizaciones y contenido en el estudio de cada película. La caída de Anakin Skywalker al lado oscuro de la fuerza y su redención final es el hilo que mantiene unidas las seis películas. Chrys Taylor apunta al respecto la siguiente idea en *How Star Wars Conquered The Universe*:

"Clearly, Star Wars is a grand, galaxy-spanning mythological epic. Except no, wait, it's a family-sized fairy tale in the land of far, far away. Unless it's a Samurai story, or possibly a World War II-style action adventure" (2013)

3.1. Las Interpretaciones de Star Wars

A) El mito de El Viaje del Héroe

Para desarrollar la historia de *La Guerra de las Galaxias*, Lucas utilizó el modelo propuesto por Joseph Campbell en "El Héroe de las Mil Caras", donde se detalla en profundidad la teoría del *Viaje del Héroe*, que expone la inmersión del protagonista en la historia, desde que se ve obligado a abandonar su situación inicial por una circunstancia, hasta que alcanza el éxito. A continuación, se exponen las 12 etapas que forman dicha teoría, y su relación con *Una Nueva Esperanza* (A New Hope, George Lucas, 1977)

1. El mundo ordinario	Luke vive en su planeta natal, Tatooine
2. La llamada a la aventura:	R2-D2 transmite el mensaje de la princesa Leia
3. El rechazo de la llamada:	Luke se niega a ir en busca de la princesa, pues debe cumplir con sus obligaciones
4. El encuentro con el mentor:	Luke encuentra a Obi Wan Kenobi
5. La travesía del primer umbral: los guardianes	Luke y Obi Wan burlan a las tropas imperiales en el puerto espacial
6. Los aliados, los enemigos y las pruebas	La escena de la cantina, donde encuentran a Chewbacca y Solo, no sin antes enfrentarse a nuevos enemigos
7. Internamiento en la caverna más	Entrada en La Estrella de la Muerte

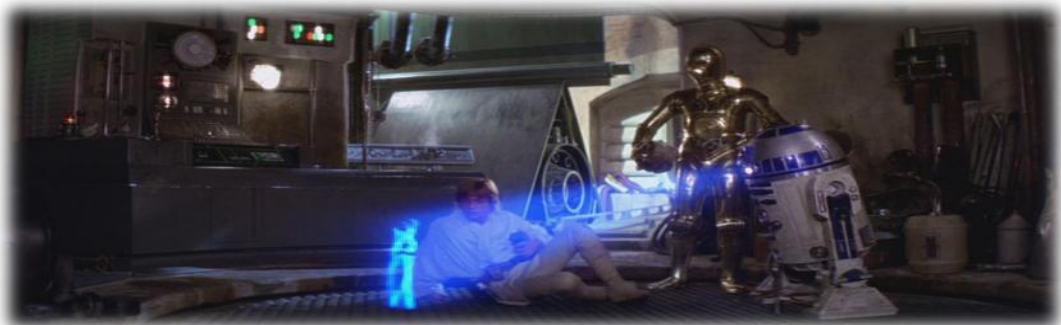
profunda	
8. La odisea: muerte y resurrección	Muerte de Obi Wan
9. La recompensa	Huída de la Estrella de la Muerte
10. Regreso con persecución y gran lucha final	Regreso y ataque a la Estrella de la Muerte
11. Nueva resurrección	Regreso de Han Solo y destrucción de la Estrella de la Muerte
12. El retorno con el elixir del conocimiento	Luke y Han son condecorados por la princesa Leia

A continuación, se exponen de forma más detallada los doce puntos junto a una imagen que apoye, de forma ilustrativa, la teoría de El Viaje del Héroe:

- El mundo ordinario: Luke vive en su planeta natal, Tatooine, ayudando en la granja de sus tíos, Owen y Beru Lars. Desea ingresar en la academia de pilotos y explorar nuevos mundos, pues posee el espíritu aventurero de su padre.

- La llamada a la aventura: R2-D2 transmite un mensaje de la Princesa Leia: ha sido capturada por el Imperio y necesita ser rescatada.

- El rechazo a la llamada y el encuentro con el mentor: en *Una Nueva Esperanza* (1977) se producen de forma simultánea. Luke encuentra a Obi Wan Kenobi, quien le entrega su primer sable láser. Le insta a acompañarle a rescatar a la Princesa Leia, pero Luke cree que debe permanecer en Tatooine con sus tíos. Al regresar a casa, encuentra que tanto su tío como su tía han sido exterminados por las tropas imperiales, por lo que al no quedarle nada en Tatooine, decide embarcarse en la aventura junto a Obi Wan.

- La travesía del primer umbral: los guardianes: Antes de comenzar su aventura, Luke y Obi Wan necesitan un piloto que les lleve a Alderaan, tierra natal de la Princesa Leia. Deciden que la cantina del puerto espacial es el mejor lugar para encontrar uno. En la entrada se encuentran varias tropas imperiales dispuestas a impedirles el paso, pero gracias a la técnica de control mental de Obi Wan, logran evadir el peligro.

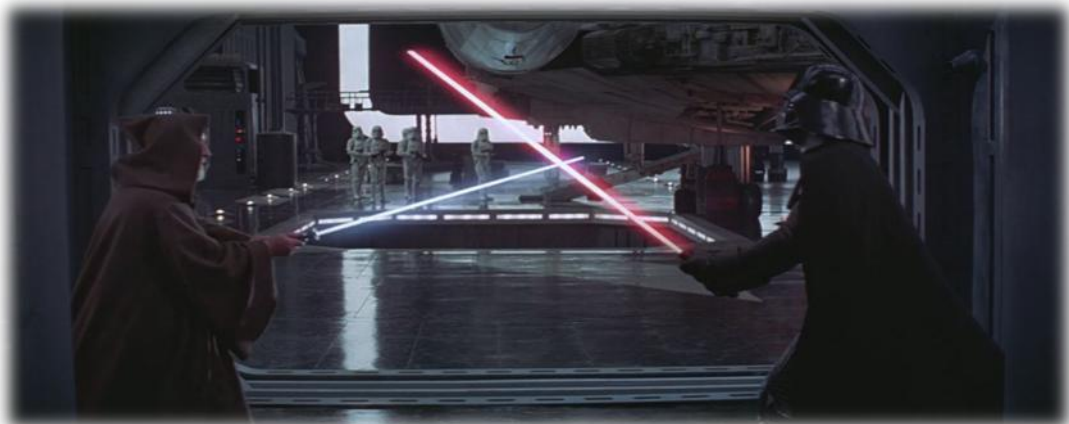
- Los aliados, los enemigos y las pruebas: Una vez en la cantina, Luke y Obi Wan contactan con Han Solo y Chewbacca, pilotos de *El Halcón Milenario*, la nave más rápida de la galaxia. Antes de dar con ellos, Luke sufre el ataque de un fugitivo peligroso, pero Obi Wan logra salvarle usando su sable de luz.

- Internamiento en la caverna más profunda: Todos juntos emprenden su viaje, pero son interceptados por *La Estrella de la Muerte*, una gran estación de combate donde se encuentra retenida la Princesa Leia.

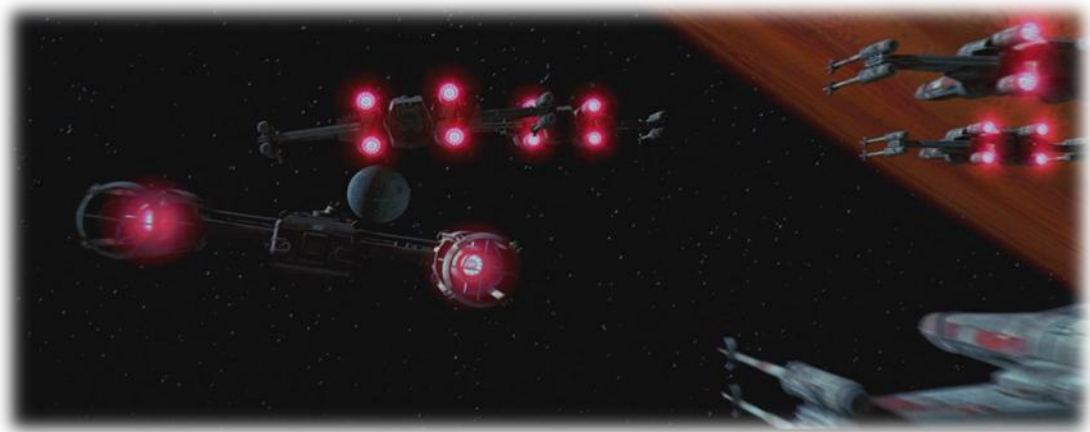
- La odisea: muerte y resurrección: Obi Wan se enfrenta a Vader. El villano logra acabar con el veterano caballero Jedi, pero Obi Wan se ha dejado destruir de forma voluntaria para poder ayudar a Luke de forma espiritual.

- La recompensa: el sacrificio de Obi Wan tiene su recompensa, el resto del grupo logra escapar de La Estrella de la Muerte.

- Regreso con persecución y gran lucha final: Antes de regresar a la base rebelde, el Halcón Milenario es perseguido con varios cazas imperiales, pero logran evadirse satisfactoriamente. Los rebeldes vuelven en grupo a *La Estrella de la Muerte* dispuestos a destruirla.

- Nueva resurrección: Luke se dispone a lanzar los misiles que destruirán la gran estación imperial, pero Vader y otros pilotos enemigos le persiguen. Cuando todo parece perdido, Obi Wan le aconseja que utilice la fuerza. Por otro lado, Han Solo, que inicialmente se había ido al cobrar la recompensa de la princesa, decide regresar para ayudar a Luke.

- El retorno con el elixir del conocimiento: Los protagonistas regresan a la base rebelde, donde la princesa les espera para condecorarles por su valentía.

Observamos cómo el patrón propuesto por Joseph Campbell se aprovecha completamente en la escritura de *Una Nueva Esperanza* (A New Hope, George Lucas, 1977), no podemos olvidar que el guión original de *La Guerra de las Galaxias* abarcaba los episodios IV, V y VI, siendo el Episodio IV la introducción, el Episodio V el nudo, y el Episodio VI el desenlace. Debido a las limitaciones monetarias de las que hablábamos anteriormente, Lucas reescribió el Episodio IV para que pudiera ser una película independiente, con principio y final, y para ello hizo uso de los 12 pasos que forman *El Viaje del Héroe*.

Hay más aspectos de la historia que merecen ser señalados. La gran cantidad de referencias que se tomaron para elaborar el argumento de *La Guerra de las Galaxias* es otra de las características que hace única la película y sus secuelas. Deben dividirse las influencias que Lucas tomó de occidente, y las que tomó de oriente.

B) Referencias Occidentales

Flash Gordon : La intención original de George Lucas era realizar una adaptación cinematográfica de la serie de televisión *Flash Gordon*, pero debido a la elevada cifra monetaria que se le exigía por la compra de los derechos, decidió elaborar una historia original que mantuviera el espíritu de aventuras de la popular serie. Los famosos títulos de crédito de *Star Wars*: las letras que se elevan sobre un fondo espacial, son un homenaje a la forma de introducir los episodios de *Flash Gordon* como podemos observar en la imagen. Adicionalmente, el estilo narrativo donde los héroes siempre vencen, por grandes que sean sus obstáculos, se emuló en la obra de Lucas.

Metrópolis (Metropolis, Fritz Lang, 1927), de la película de Lang se tomó la inspiración para el aspecto visual de C3PO, uno de los personajes más importantes en el desarrollo de la saga galáctica:

Escuadrón 633 (633 Squadron, Walter Grauman, 1964) y Los Cañones de Navarone (The Guns of Navarone, Lee Thompson, 1961), dos películas bélicas ambientadas en la Segunda Guerra Mundial que resultaron ser una fuente de inspiración para George Lucas en la elaboración de su película. La primera porque sus escenas de combate aéreo fueron imitadas para montar las secuencias de combate espacial en *Star Wars*, donde el Halcón Milenario se enfrenta a un grupo de cazas imperiales. De la segunda se rescató la idea de una poderosa arma capaz de destruir grandes extensiones de población en pocos segundos: lo que para las tropas nazis eran los cañones de Navarone, para las tropas imperiales de *Star Wars* era la Estrella de la Muerte, una estación de

combate capaz de destruir un planeta entero. La indumentaria nazi también sirvió de inspiración para confeccionar los trajes que visten los altos oficiales imperiales en *La Guerra de las Galaxias*:

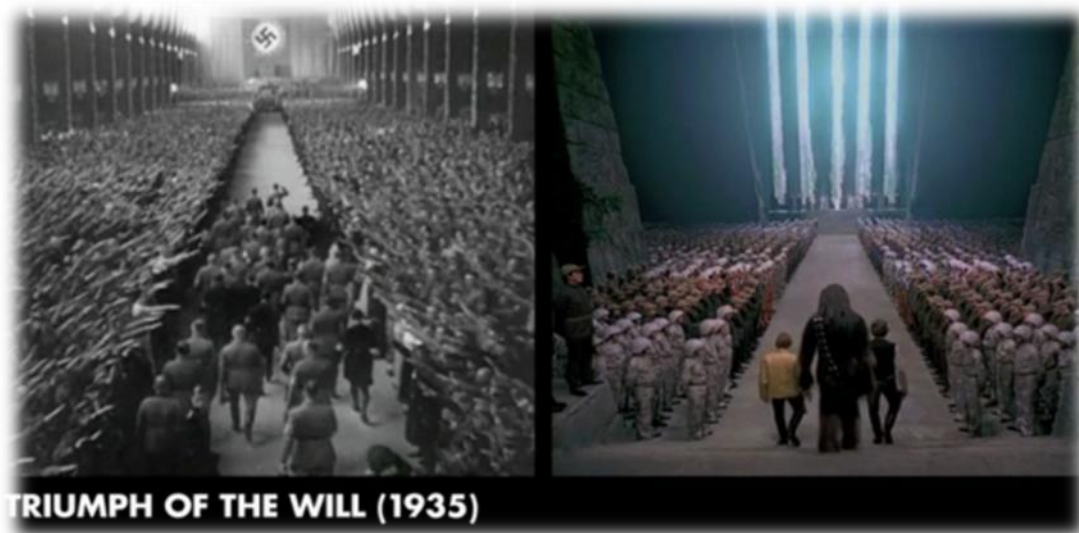
Centauros del desierto (The Searchers, John Ford, 1956) : durante el clímax de la película de John Ford, el protagonista regresa al rancho de su familia para descubrir que éste ha sido arrasado. En el Episodio IV (A New Hope, George Lucas, 1977) Luke regresa a su granja y se ve en la misma situación. Podemos observar el homenaje que Lucas hace a Ford en el uso de los mismos planos:

Lawrence de Arabia (Lawrence of Arabia, David Lean, 1962) el estilo visual de la película de David Lean fue de gran inspiración para crear los grandes entornos desérticos del ficticio planeta Tatooine en Star Wars.

2001: Una Odisea en el Espacio (2001: A Space Odyssey, Stanley Kubrick, 1968) el gran referente de la ciencia ficción hasta la llegada de *La Guerra de las Galaxias* nos mostraba un futuro deshumanizado donde las máquinas se encuentran por encima de la humanidad. Si bien es cierto que Lucas se aleja de dicha idea y toma la idea de máquinas al servicio de personas (como los androides R2-D2 y C3PO) el estilo visual que propone Kubrick, especialmente las imágenes en el espacio, fueron una inspiración para el creador de *Star Wars* en su empeño por crear una ópera galáctica.

El Triunfo de la Voluntad (Triumph des Willens, Leni Riefenstahl, 1935) la película alemana mostraba grandes escenarios repletos de simpatizantes del régimen nazi. En *A New Hope* (George Lucas, 1977) se realiza un homenaje a la autora alemana en la última escena de la película, en la que los héroes se disponen a recibir una medalla por su desempeño contra el Imperio, en presencia de multitud de tropas rebeldes:

C) Referencias Orientales

La influencia oriental representa una parte fundamental del universo *Star Wars*. La palabra *Jedi*, que sirve para designar a los caballeros de la justicia en las películas de Lucas, procede del término japonés "jidaigeki", nombre que reciben las películas de samuráis en el país asiático. Paralelamente, los Jedi se asemejan en su código de conducta y honor a los caballeros samurái del Japón feudal. Por último, el concepto de *La Fuerza*, se relaciona estrechamente con las religiones budista e hinduista, cuya extensión es notable en las regiones asiáticas del planeta. A continuación, repasamos algunas películas y series de televisión que Lucas tomó como inspiración en la concepción de su película:

La Fortaleza Escondida (The Hidden Fortress, Akira Kurosawa, 1958). De la película de Kurosawa, George Lucas tomó la idea de contar la historia desde la perspectiva de dos personajes secundarios: C3PO y R2D2. En la película japonesa, la trama se desarrolla desde el punto de vista de dos sirvientes, Tahei y Matashichi, dos personajes de dudosa moral, que se encuentran con el general Makabe y la princesa Yuki, protagonistas que ocupan mayor peso en la trama. En la película de Lucas, los androides C3PO y R2D2 arrancan la historia, y son a ellos a quienes seguimos hasta que se encuentran a Luke Skywalker y el resto de protagonistas de la cinta.

Yojimbo (Yojimbo, Akira Kurosawa, 1961), la célebre escena de la cantina en A New Hope, donde Obi Wan Kenobi corta el brazo a un bandido que trataba de atacar a Luke, es una referencia a una secuencia de Yojimbo, donde dos samuráis se enfrentan y uno

de ellos acaba con su extremidad cercenada. De la misma forma, la escena puede estar inspirada en las clásicas situaciones de los westerns, donde bandidos y héroes se encuentran en los salones, con el correspondiente suspense que ello propicia.

El Cazador (Dersu Uzala, Akira Kurosawa, 1975) de la película japonesa Lucas tomó la escena donde los protagonistas observan simultáneamente la puesta de sol en el

horizonte, y la luna en lo alto del cielo. En la película estadounidense, la escena es homenajeada cuando Luke observa dos

puestas de sol simultáneas en su planeta natal, Tatooine.

Mensaje de las Estrellas (Sankuokai, Shotaro Ishinomori, 1975) se trata de un manga que aprovechó el éxito de *A New Hope* (George Lucas, 1977) para ser adaptada a serie de

televisión y posteriormente a largometraje cinematográfico. El manga relata la historia de Ayato, quien presenta grandes similitudes con Luke Skywalker, pues es un granjero que ve morir a su familia a manos de un tiránico ente que gobierna la galaxia (los Gavana en Sankuokai, el Imperio Galáctico en Star Wars) y se decide a

emprender una aventura para liberar a su planeta de la opresión dictatorial. Por el camino encuentra a Ryu, quien presenta grandes similitudes a Han Solo, pues es un piloto

experimentado que se dedica al contrabando de mercancías y que viaja siempre acompañado de Simon, una criatura mitad hombre mitad perro, que recuerda visualmente a Chewbacca. También participa un robot muy parecido a R2D2. Todos viajan a bordo del Sankuokai, la nave

en la que transcurren la mayoría de las aventuras y que presenta cierto parecido al Halcón Milenario de la obra de George Lucas. También encontramos a la figura de la princesa, pieza clave en la lucha contra el gobierno tiránico y que en el manga se personifica en la figura de Sophia, y en *La Guerra de las Galaxias* con la Princesa Leia. El líder de los malvados Gavana se llama Komenor, y como se aprecia en las siguientes imágenes, no se aleja demasiado de la estética visual de Darth Vader.

3.2. Análisis de las tramas de Star Wars

La cronología de *La Guerra de las Galaxias* se divide a partir de un evento que sucede al final del Episodio IV: la destrucción de la Estrella de la Muerte sobre el planeta Yavin (Batalla de Yavin), por tanto, todos los acontecimientos de la saga se ubican antes o después de la Batalla de Yavin. Por ejemplo, los acontecimientos de *La Amenaza Fantasma* se producen 32 años antes del conflicto (32ABY), mientras que los sucesos de

El Imperio Contraataca se dan 3 años después (3DBY). Una vez que entendemos los referentes de Star Wars, y cómo es su sistema cronológico, pasamos a desarrollar, una a una, la trama de las seis películas de la saga:

Episodio I: La Amenaza Fantasma. *Sinopsis:* La trama cuenta el viaje de Obi Wan Kenobi y su maestro, Qui Gon Jinn, en el rescate y escolta de la Reina Amidala. El planeta de la reina, Naboo, ha sido bloqueado de forma ilegal por la tiránica Federación de Comercio, por lo que los caballeros Jedi deben trasladar a la reina hasta Coruscant, planeta capital de la galaxia, para buscar una salida al problema. En el camino el grupo encuentra a Anakin Skywalker, un joven que presenta una conexión inusual con la fuerza.

La historia de *La Amenaza Fantasma* nos traslada 32 años antes de la Batalla de Yavin, cuando Obi Wan Kenobi es aún un joven aprendiz Jedi, la democracia rige la galaxia y los planetas conviven pacíficamente dentro de la República. Debido a una serie de circunstancias, los protagonistas se ven obligados a aterrizar en el remoto planeta Tatooine, donde localizan al aún infante Anakin Skywalker, quien presenta una conexión con La Fuerza nunca antes vista. En la película aparecen y son presentados los personajes más importantes de la saga, como los androides R2D2 y C3P0, Anakin Skywalker y su futuro maestro Obi Wan Kenobi, Padmé, madre de Luke y Leia (protagonistas en la trilogía clásica) y el malvado Lord Sidious. No podemos olvidar que la película es una precuela, por lo que su función es ampliar y desarrollar los hechos que dan pie a lo que ya se había visto en los Episodios IV, V y VI. Los acontecimientos más destacados son: el encuentro de Anakin (futuro Darth Vader) y Obi Wan Kenobi (su mentor) la subida de Palpatine (futuro Emperador de la Galaxia) al poder y los primeros encuentros entre Anakin y Padmé, de quien se enamora. Todos ellos son hechos determinantes para el futuro de la trama.

Fotograma La Amenaza Fantasma (1999) Anakin Skywalker conoce a Obi Wan Kenobi

Episodio II: El Ataque de los Clones. *Sinopsis:* 10 años después de los acontecimientos de *La Amenaza Fantasma*, la galaxia se encuentra al borde de una guerra civil. Cansados de la corrupción que acosa a la república, un grupo de planetas liderados por el Conde Dooku han decidido independizarse de forma violenta. Mientras, la Reina Amidala, sufre un intento de asesinato. Anakin Skywalker es enviado a protegerla, mientras que Obi Wan Kenobi tiene como misión investigar quién trató de acabar con la vida de la reina.

El Episodio II da un salto de 10 años tras los acontecimientos de la película anterior. En ella, Obi Wan y Anakin han vivido multitud de aventuras juntos y se han hecho buenos amigos. El panorama galáctico es menos propicio, ya que es inminente una Guerra Civil que amenaza la seguridad de los sistemas. Para ayudar a los caballeros Jedi en su misión de proteger la República, se da luz verde a la creación de un ejército de clones que ofrecerá apoyo contra las fuerzas separatistas. Entre Anakin y Padmé se desarrolla un romance que culmina con su boda al final de la cinta. Son éstos los hechos más significativos de la película, pues el ejército clon se convertirá posteriormente en el ejército Imperial que ayudará en la exterminación de los caballeros Jedi y, por otra parte, de la relación entre Anakin y Padmé nacerán los protagonistas de la Trilogía Clásica: Luke y Leia. El amor cobra gran importancia dentro de la trama, ya que la historia de Anakin y Padmé ocupa una parte importante del metraje.

Fotograma El Ataque de los Clones (2002) Anakin y Padmé se casan en secreto

Episodio III: La Vengaza de los Sith. *Sinopsis:* La galaxia se encuentra en los momentos más crueles de la guerra civil. La república ha contratado los servicios de un ejército clon para combatir a los separatistas en cada planeta, mientras que en Coruscant, la capital de la galaxia, se pierde la fe en la democracia. Mientras se extiende el caos, Palpatine, canciller supremo de la república, trata de atraer a Anakin al lado oscuro aprovechando el temor del joven jedi a perder a su amor, Padmé.

La Venganza de los Sith es, en palabras de su propio director, la más oscura de las películas que forman la Nueva Trilogía. Así lo afirma George Lucas en una entrevista realizada por *Vanity Fair*:

"It's a lot darker. There's a lot more scary stuff in it. It's brutal in places, and they should be aware of that. And at least if it does come out to be a PG-13, the parents are warned to be careful of bringing tiny little kids, like five and six years old, because it might be too much" (2005)

Posiblemente el Episodio III sea la entrega más violenta de la saga. El tono oscuro que la envuelve encaja perfectamente con la caída de Anakin y su transformación en el malvado Darth Vader. En ella, presenciamos una decapitación (la del Conde Dooku, uno de los líderes separatistas), la exterminación de numerosos caballeros Jedi por las tropas clon, la muerte de Padmé tras dar a luz a sus mellizos y la caída de Anakin a un foso de lava que le hace agonizar y le acerca a la muerte. Se llega a presentar incluso la muerte de varios niños, tanto por parte de las tropas clon como por parte de Anakin, una vez que ha sucumbido al mal. Los hechos más significativos que suceden en ella se describen a continuación:

Padmé revela a Anakin que está embarazada. El Jedi acoge la noticia con alegría, pero también con temor, ya que ha soñado con la inminente muerte de su mujer. Aterrado por la idea de perderla, se deja seducir por Palpatine (quien descubre su auténtica identidad como el líder de los Sith: Sidious), ya que asegura conocer cómo detener la muerte, una habilidad reservada sólo a aquellos que dominen el lado oscuro de la Fuerza. Decidido a salvar a Padmé, Anakin se somete a las enseñanzas del malvado Sith.

Palpatine (ahora Sidious) declara a los Jedi enemigos de la democracia y ordena su exterminación. Para salvaguardar la seguridad, el orden y el equilibrio de los sistemas, disuelve la República y proclama el Primer Imperio Galáctico, que gobernará como emperador.

Obi Wan descubre la traición de Anakin y decide enfrentarse a él en el planeta volcánico Mustafar. Tras un largo duelo, el aprendiz oscuro cae en un foso de lava que le deja al borde de la muerte. El emperador acaba localizándolo y, para poder mantenerlo vivo, se crea la armadura negra que lucirá durante toda la Trilogía Clásica con un sistema de respiración automatizado.

Padmé da a luz a los mellizos Luke y Leia, y tras ello fallece. Para mantener a los pequeños lejos de las manos de Vader y el emperador, Obi Wan decide separarlos. Luke se criará junto a sus tíos en el planeta natal de Anakin, Tatooine, y Leia será criada por los Organa, una importante familia de políticos.

Aquí es donde se cierra la trama de la Nueva Trilogía, o Trilogía de Precuelas, habiendo establecido todos los antecedentes que dan lugar a las historias que se narran en los Episodios IV, V y VI. La Nueva Trilogía es, entonces, la fábula de cómo Anakin cayó al lado oscuro, cómo se exterminaron a los Jedi y de qué manera la democrática República se transformó en un tiránico Imperio que domina la galaxia con dureza.

Fotograma La Venganza de los Sith (2005). Darth Vader, el Emperador y un joven Gobernador Tarkin observan la construcción de la Estrella de la Muerte

Episodio IV: Una Nueva Esperanza (1977). *Sinopsis:* La trama de Una Nueva Esperanza se centra en el joven granjero Luke Skywalker, que se embarca en la aventura de rescatar a la princesa Leia de La Estrella de la Muerte, una temible estación de combate capaz de destruir un planeta entero. Para ello, se aliará con el sabio Obi Wan Kenobi, antiguo guerrero Jedi, el mercenario Han Solo y su acompañante Chewbacca junto a los androides C3PO y R2D2.

Una Nueva Esperanza fue la primera película de Star Wars que se estrenó. El impacto que tuvo fue determinante para posibilitar sus secuelas, precuelas, y el resto de medios que completan el universo (libros, videojuegos, cómics, etc...), por lo que su importancia es superlativa.

La trama de *Una Nueva Esperanza* rompe completamente con el tipo de cine que se hacía entonces debido a su sencillez y su clasicismo argumental. Como hemos visto, la narración sigue los esquemas que ya propuso Joseph Campbell en *El Héroe de las Mil Caras*, y que se basan a su vez en los mitos clásicos. Lucas sigue dicho esquema y lo presenta en una película que combina unos efectos especiales espectaculares en la época junto a unos personajes muy bien definidos que se involucran dentro de una trama clásica, como es la lucha del bien contra el mal. El periodista Walter Cronkite lo describe así en *Star Wars: El Imperio de los Sueños* (2004):

"No era una historia de culturas o nacionalidades. No era una historia de geografía. Era la historia de la humanidad escapando de su entorno escapando hacia una vida que esperabas que fuera posible pero que George Lucas fue capaz de ilustrar"

Antes de la llegada de las precuelas, *Una Nueva Esperanza* se ha considerado el primer acto o introducción de la historia de *La Guerra de las Galaxias*, siendo *El Imperio Contraataca* el segundo acto o nudo, y *El Retorno del Jedi* el tercer acto o conclusión. El blog Cine y Salud define el primer acto en el cine de la siguiente manera:

"Durante el primer acto, se hace una presentación de los personajes principales, su entorno, los objetivos que persiguen, sus necesidades y la relación con otros personajes secundarios, se abren subtramas que apoyarán la trama principal. Al final del primer acto, ocurrirá algo que cambiará la situación de nuestros protagonistas: punto de giro. El punto de giro modificará la acción del personaje, y la dirección de la trama" (2010)

Todo ello se cumple en el Episodio IV. A lo largo de la película, se nos presenta a los personajes que van a tomar las riendas de la trilogía clásica: Luke Skywalker, un humilde pero aventurero granjero, Obi Wan Kenobi, el sabio maestro, los androides R2D2 y C3P0, Han Solo, la princesa Leia, el malvado Darth Vader, etc. Igualmente, comprendemos que la intención de los protagonistas es acabar con el Imperio y recuperar la libertad en la galaxia, mientras que la intención de los antagonistas es mantener ese control. También nos involucramos dentro de la ambientación de la película: el espacio. La cantidad de seres de naturaleza extraterrestre, que interactúan de forma totalmente natural con los protagonistas nos ayudan a entender que estamos en un universo muy lejano, como anticipan los ya célebres títulos de crédito al inicio de la película: "Hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana". La intención de dicha frase es invitar al espectador a

adentrarse dentro de un universo nuevo, olvide sus preocupaciones mientras dura la película y que disfrute de lo que va a ver sin plantearse demasiadas preguntas.

Ya que el director, George Lucas, no sabía con certeza si la película tendría éxito y podría lanzar sus secuelas, decidió reescribir el guión del *Episodio IV* para que pudiera ser vista como una película independiente, con su propia introducción, nudo y desenlace, tal y como declara en los comentarios de la edición en DVD (20th Century Fox, 2004) de *Una Nueva Esperanza*.

Fotograma de Una Nueva Esperanza (1977). Darth Vader entra en escena

Episodio V: El Imperio Contraataca (1980). *Sinopsis:* 7 años después de los acontecimientos de *Una Nueva Esperanza*, el Imperio persigue a los rebeldes por toda la galaxia. Los héroes Luke, Leia, Han, Chewbacca y los androides se encuentran escondidos en el helado planeta Hoth, pero son encontrados y se ven obligados a separarse. Por un lado, Luke se marcha en busca del maestro Yoda para aprender de él los caminos de la fuerza y convertirse en un caballero Jedi. Han y Leia, por su parte, huyen del Imperio refugiándose en el planeta Bespin. Durante el trayecto, Han comienza a mostrar sus sentimientos a la princesa.

El Imperio Contraataca es el episodio más oscuro dentro de la trilogía original. Concebido como el acto introductorio de *La Guerra de las Galaxias*, es en esta película donde los protagonistas deben sortear todos los obstáculos que los villanos ponen en su camino. Carlos González Olivera lo describe así en Cineclass.com:

"El segundo acto (confrontación de ahora en adelante) es el punto en el cual el protagonista se enfrentará a una serie de obstáculos en su trayecto hacia la búsqueda de aquello que provocará su satisfacción. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de obstáculos hablamos siempre de obstáculos físicos como podría ser escapar de una

prisión, también podemos hablar, por ejemplo, de obstáculos emocionales. En este acto será importante mantener la tensión y el interés dramático de la historia y que no se nos diluya. Según Field la confrontación debe ocupar entre 50 y 60 páginas de nuestro guión" (2011)

El Imperio Contraataca nos cuenta los esfuerzos del Imperio por aniquilar a las fuerzas rebeldes. Arranca con la célebre escena de la batalla en el planeta helado Hoth, donde los rebeldes sufren una derrota que les obliga a escapar. Posteriormente, se divide a los protagonistas: por un lado Luke viaja hasta el planeta Dagobah para conocer a Yoda, el último maestro Jedi que queda vivo. Por otro lado, Han Solo, la princesa Leia, Chewbacca y los andróides viajan en El Halcón Milenario tratando de alcanzar un lugar seguro mientras las naves imperiales les acechan en el espacio. Ambas partes se reúnen finalmente en el planeta Bespin, donde son sorprendidos por el Imperio. Darth Vader congela a Han Solo en carbonita y se lo entrega a un cazarecompensas. Luke, convencido de haber aprendido lo suficiente de Yoda, se enfrenta al villano, pero es derrotado y pierde un brazo. Además, Vader revela su verdadera identidad como padre de Luke. La película termina con los protagonistas derrotados, pero dispuestos a buscar al congelado Han Solo y retomar su lucha contra el Imperio.

Tradicionalmente el acto intermedio en el cine se ocupa de desarrollar más profundamente a los personajes. En *El Imperio Contraataca* Luke sigue formándose como caballero Jedi, mientras que Han Solo y Leia inician una relación amorosa. Adicionalmente, Darth Vader aumenta su protagonismo al presentarse como padre de Luke.

Frente al final feliz que caracterizó a la película anterior, el Episodio V presenta un desarrollo y un desenlace menos próspero para los protagonistas, quienes se ven obligados continuamente a escapar y minimizar los daños causados por los antagonistas. A pesar de distanciarse completamente de las pautas que caracterizaron al episodio anterior, *El Imperio Contraataca* es una de las películas mejor valoradas de la saga y deja al espectador preguntándose cómo actuarán los héroes en el Episodio VI.

Fotograma El Imperio Contraataca (1980). Luke Skywalker y Darth Vader.

Episodio VI: El Retorno del Jedi (1983). *Sinopsis:* La película arranca con la búsqueda y rescate de Han Solo, quien se encuentra preso del malvado Jabba el Hutt. Una vez rescatado por Leia, Luke y sus amigos, se marchan al planeta Endor, sobre el que se está construyendo una segunda Estrella de la Muerte. Es aquí donde trazan un plan: Luke se enfrentará a Vader dentro de la estación de combate, mientras la flota rebelde trata de encontrar en ella un punto débil y destruirla. Mientras, Han y Leia permanecerán en el planeta combatiendo a las tropas imperiales. De su éxito dependerá el destino de la galaxia.

El Retorno del Jedi es el episodio final (hasta que se estrene *The Force Awakens* en diciembre de 2015) de la saga. Ejerce como tercer acto o conclusión de la historia, que como sugiere Eva Pallarés en el blog cine y salud, es donde se alcanza el momento más intenso de la trama: el clímax. El protagonista se verá envuelto en un momento de mayor conflicto, y deberá tomar las decisiones definitivas que le llevarán a un desenlace u otro. Si quedasen cabos sueltos o historias secundarias no resueltas, sería en este acto donde culminarían (2010).

Al igual que sucedía en el Episodio IV, la trama arranca con los androides caminando por el desierto. Buscan el palacio de Jabba, un peligroso criminal que tiene retenido a Han Solo. Las negociaciones para salvar la vida del mercenario no prosperan y Jabba captura a los protagonistas. Una vez que logran escapar, los protagonistas se dividen. Luke marcha de nuevo a Dagobah para hablar con Yoda, quien confirma al Jedi que Darth Vader es su padre. Posteriormente, el anciano maestro Jedi fallece. Han, Leia, los androides y Chewbacca viajan hasta Endor, el planeta donde se crea el escudo que protege a la segunda Estrella de la Muerte. En el clímax de la película se dan de forma simultánea tres situaciones:

- Luke se enfrenta a su padre en La Estrella de la muerte: Luke y Vader se enfrentan en duelo. El héroe consigue someter a Vader, pero se niega a acabar con su vida, pues cree que aún puede volver al lado de la luz. El Emperador, al ver que el joven Jedi no sucumbirá al lado oscuro, pretende asesinarle. Cuando parece que está a punto de conseguirlo, Vader lanza al Emperador al vacío, acabando con su vida y redimiéndose por sus actos. Antes de morir se quita su máscara, que ha llevado consigo desde el final del episodio III, como signo de su regreso al sendero del bien.
- El resto de protagonistas trata de derrotar a las fuerzas imperiales en Endor, y destruir el generador de escudo que protege la peligrosa estación de combate.
- La flota rebelde ataca La Estrella de la Muerte en el espacio.

Como es de esperar, las tres situaciones se resuelven de forma satisfactoria para los héroes. Luke consigue derrotar a su padre, que alcanza su redención al arrepentirse de sus actos y reencontrar el bien en él. De esta forma, el viaje que comenzó en el Episodio I cuando Anakin era aún un niño enigmático, culmina en el Episodio VI con su regreso al sendero de la bondad. George Lucas lo confirma en una entrevista realizada en el año 2005 con motivo de su participación en una nueva película: *Red Tails* (Anthony Hemingway, 2012):

"Fue diseñada para ser la tragedia de Darth Vader, así que comienza con este monstruo, que entra por una puerta lanzando a todos alrededor, entonces a mitad de trilogía usted realiza que el bandido es realmente un hombre y el héroe es su hijo, y entonces al final el bandido se transforma en el héroe, inspirado por su hijo" (2005)

De la misma forma, Star Wars puede ser vista como una historia de amor. En la nueva trilogía, Anakin Skywalker se enamora de Padmé, y para poder salvarla de una muerte segura sucumbe al lado oscuro, pues es en dicho bando donde puede aprenderse la habilidad de detener la muerte. En la trilogía clásica, la historia de amor se desarrolla entre Han Solo y Leia, alcanzando su clímax en el Episodio V. Sin el amor que nace entre Padmé y Anakin, éste último no habría caído en el lado oscuro y por tanto, no se habría transformado en Darth Vader.

La política juega también un papel clave en La Guerra de las Galaxias, pues puede ser entendida como una historia sobre la caída y el renacer de la libertad. Durante los Episodios I y II la galaxia vive bajo una república democrática. En el Episodio III la democracia es asesinada por la imposición de un Imperio dictatorial que gobernará la

galaxia durante los Episodios IV y V con dureza. En el Episodio VI el Imperio es derrotado, y las fuerzas rebeldes consiguen instaurar de nuevo la libertad.

Como podemos apreciar, la historia de La Guerra de las Galaxias presenta multitud de matices e interpretaciones. Es al mismo tiempo una historia de amor, de redención, sacrificio, política, y de guerra. Sin embargo, George Lucas ha declarado en numerosas ocasiones que la temática principal de Star Wars es la caída y redención de su protagonista: Anakin Skywalker. Extraemos la siguiente declaración del DVD (20th Century Fox, 2005) de Star Wars: Episodio III:

"La historia trata, en realidad, sobre el villano intentando recuperar su humanidad. Es una historia sobre la redención de Darth Vader". (2005)

4. Los personajes

Star Wars presenta numerosos personajes de la más diversa índole. En el presente capítulo se pretende analizar el papel que juegan tanto protagonistas, como antagonistas y personajes secundarios a lo largo de las seis películas de la saga: su función en la historia, su arco evolutivo, sus motivaciones, etcétera.

El primer reto que se presenta es ofrecer una definición satisfactoria de "personaje". Existen varias corrientes teóricas que buscan ofrecer dicha definición. Por una parte, están quienes ven al personaje como una pieza de una estructura que se subordina a la transmisión de un mensaje, quedando pues a merced del relato (personaje como unidad de acción), idea que se inicia con Aristóteles y que es desarrollada por el formalismo ruso. Si pensamos en un personaje de un western, por ejemplo, rápidamente lo asociamos al salvaje oeste, con unas características determinadas: un sombrero de vaquero, el revólver, etcétera, es decir, el discurso condiciona al personaje. En esta corriente encontramos figuras como el teórico cinematográfico Rudolph Arnheim o al director Serguéi Eisenstein.

Por otro lado, está quienes entienden al personaje como un ente psicológico, es decir, como una simulación de una persona real. Esta corriente es defendida por escritores

como Morgan Forster, novelista inglés autor de obras como *Pasaje a la India* (A passage to India, 1924).

José Patricio Pérez Rufi, profesor en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Málaga, ofrece en *Construcción del personaje en cine y televisión* una tercera forma de entender a los personajes:

"Junto a estos dos conceptos existe una tercera vía que encontraremos más útil, aquella que considera al personaje como unidad psicológica y de acción. Aquí unimos lo mejor de los conceptos, entendemos el personaje como un elemento de la acción pero se le construye como si se tratara de una entidad con una psicología propia. Será éste el modo en que los manuales de guión van a entender al personaje y como nosotros lo concebiremos también. Vamos a entender al personaje, por tanto, como una unidad psicológica y de acción que ha de ser estudiado en el relato como una categoría narrativa en el que se combinan una serie de rasgos que hemos de describir" (2010, 1)

Será esta la definición que mejor se aplique a los personajes que existen dentro del universo de George Lucas, pues de la misma forma que son piezas que se desenvuelven dentro de la trama (unidades de acción) presentan rasgos psicológicos y personalidades definidas que tienen como objetivo buscar la empatía con el espectador (el joven idealista, el sabio anciano, el caradura aventurero, etcétera).

En los años 70 se estudiaba cómo el protagonista que predominaba en las salas de cine presentaba una moral dudosa y realizaba acciones que poco tenían que ver con los personajes clásicos, quienes se caracterizaban por su nobleza y buen hacer. Éste modelo de personaje es rescatado por George Lucas, quien comienza a desarrollar los protagonistas y antagonistas de *La Guerra de las Galaxias* en dos bandos claramente diferenciados. Pérez Rufi define al personaje clásico en "Construcción del Personaje en Cine y Televisión":

"En el drama clásico el protagonista realiza hazañas nobles, es moralmente bueno y sabe elegir entre el bien y el mal. Con frecuencia, el protagonista de hoy está en contra de la sociedad y de los estamentos que la defienden, es un rebelde, un fuera de la ley, un vampiro criticado en los pasillos del instituto, etc. Cuando el personaje es dominado por sus defectos en un anti-héroe. Ejemplos de uno y otro tipo conocemos mucho, Luke Skywalker es el héroe clásico mientras que el más pícaro Han Solo tiene mucho de antihéroe" (2010, 4)

Para clasificar a los personajes de La Guerra de las Galaxias, seguiremos el modelo propuesto por Linda Seger, reconocida consultora norteamericana de guiones que además es autora de manuales como *Cómo convertir un buen guión en un guión excelente* (Making a Good Script Great, 1987) o *Creando personajes inolvidables* (Creating Unforgettable Characters, 1990). Seger divide las funciones de los sujetos narrativos en cuatro categorías: personajes principales (incluye al protagonista, antagonista y el personaje de interés

romántico), papeles de apoyo (con el confidente, el catalizador y otros que proporcionan masa y peso), personajes que añaden otra dimensión (de contraste) y personajes temáticos (Seiger, 1991:223-244). Se investigará, película a película, cómo son los personajes que aparecen en pantalla, su tipología y función, y por último su arco evolutivo, si es que lo tiene.

En primer lugar, establecemos una división entre héroes y villanos. Una de las características más reconocibles de *La Guerra de las Galaxias* es presentar personajes muy

bien definidos y caracterizados como héroe o como antagonista. Se puede realizar una interesante observación al respecto, y es que los principales villanos visten de negro, mientras que los protagonistas visten colores claros. Así mismo, se dice que los antihéroes pertenecen al "lado oscuro de la fuerza" mientras que los protagonistas siguen el "lado luminoso". Los colores suponen una vía más de caracterización

para

identificar un tipo de personaje. El color del sable de luz que utilizan también sirve para identificar al héroe o al villano. Los aliados de la paz utilizan espadas de color azul o verde, mientras que los enemigos de la justicia optan por el rojo. Negro y rojo son, entonces, los colores que se asocian al mal, mientras que los colores más claros junto al azul, verde u otro color claro en el sable de luz se asocian al bien. En la página web *lacasadeel* encontramos una descripción más detallada de lo que representa cada color:

El verde representa la sabiduría, es utilizado por aquellos que han alcanzado la maestría o que ejercen como cónsules. Algunos personajes que utilizan este color son Qui Gon Jinn en el Episodio I, el sabio Yoda, o Luke Skywalker cuando completa su entrenamiento Jedi y acepta que Darth Vader es su padre (hasta entonces utiliza el azul).

El azul simboliza la habilidad y es usado más frecuentemente por guardianes jedi. Lo empuñan Obi Wan Kenobi, Anakin Skywalker hasta su caída al lado oscuro y Luke Skywalker durante las primeras etapas de su adiestramiento.

El rojo caracteriza el poder, la pasión y la ira, características del lado oscuro de la fuerza. Los principales enemigos de la saga utilizan éste color: Darth Maul, Conde Dooku, Darth Vader, Darth Sidious, etc...

4.1. Los héroes:

1. Obi Wan Kenobi: Obi Wan es uno de los pocos personajes que aparece en todos los episodios de la saga, ya sea en forma física o espiritual. Se presenta en el Episodio I como un tozudo aprendiz Jedi y cuestiona con frecuencia las decisiones de su maestro además de mostrarse impaciente y obstinado. Sin embargo, cuando presencia la muerte de su mentor y acepta su última voluntad, adoctrinar a Anakin Skywalker como un Jedi, su actitud cambia hacia un sendero más tranquilo, paciente y reflexivo. Es por ello que en los Episodios II y III se muestra como una persona más cauta, necesitada de controlar continuamente al joven e impulsivo Anakin. Cuando presencia la caída de éste último al lado oscuro, el fin de la República y la llegada del Imperio, se retira al planeta Tatooine para poder vigilar el crecimiento de Luke Skywalker y asegurarse de que no cae en las manos de Darth Vader o del Emperador. Es por ello que le vemos en el Episodio IV como un anciano ermitaño, que asegura haber vivido todo lo referente a los tiempos de la República y el esplendor de los Jedi. Acompaña a Luke y a Han Solo en la aventura de rescatar a la princesa Leia, pero se encuentra con Vader y es derrotado. Finalmente, aparece en los Episodios V y VI como un ente espiritual que ofrece consejo a Luke. Como podemos apreciar, el arco evolutivo de Obi Wan es muy amplio: comienza como un joven obstinado y finaliza como un sabio anciano al que recurrir si se necesita consejo. Su papel en la saga es el de protagonista, pues sin su presencia no podrían desarrollarse los acontecimientos necesarios para que la trama pueda avanzar, especialmente durante los Episodios I, II y III. En las entregas posteriores, su presencia es menor pero igualmente importante para el desarrollo de Luke como héroe. Su motivación es clara: es un Jedi al servicio de la justicia, a la que defiende ante todo. Combate hasta el último momento a los opositores de la libertad y enseña los caminos de la fuerza tanto a Anakin como a Luke.

2. Luke Skywalker: es el protagonista de la trilogía clásica (Episodios IV, V y VI), pues sobre él recae la responsabilidad de acabar con Darth Vader. Comienza la

aventura siendo un humilde granjero, con buenos valores pero sin el impulso necesario para embarcarse por sí solo en una misión. Cuando ve a sus tíos morir a manos del Imperio, decide unirse a Obi Wan y aprender los caminos de la fuerza. A partir de entonces, se va desarrollando como personaje, pues podemos ver su lado más audaz en el rescate de la princesa Leia: idea varios planes de escape, se enfrenta sin vacilar a las tropas de asalto, pilota naves con gran habilidad, etcétera. En el Episodio V aprendemos cuáles son sus miedos mientras profundiza su entrenamiento Jedi: caer en el lado oscuro al igual que le ocurrió a su padre. Luke se vuelve impaciente en su deseo de acabar con Vader, pues decide enfrentarse con él aunque Yoda le advierta de que no está preparado. Su impaciencia le lleva a verse derrotado por Vader, quien en última instancia, confiesa ser su padre y le propone unirse a él para gobernar la galaxia. Finalmente, en el Episodio VI, Luke aparece como un Jedi más sabio, cauto y templado. Toma la decisión de enfrentarse de nuevo a Vader, pero no en un duelo de espadas láser, sino para hacerle recordar que una vez él también fue un Jedi, llamado Anakin, defensor de la paz y del sendero luminoso de la fuerza. En los últimos compases de la historia, consigue que Vader se descubra ante él y se arrepienta de sus actos, redimiendo a la familia Skywalker. Su motivación es acabar con el Imperio y recuperar a su padre, ahora transformado en Darth Vader, del lado oscuro. En el universo expandido de la saga (ampliaciones llevadas a cabo en cómics, novelas, videojuegos, etc) es continuamente tentado a unirse al lado oscuro, pero supera sus miedos y se alza victorioso en su misión.

3. Han Solo: es un mercenario que se une a Luke y Obi Wan en la misión de rescatar a la princesa Leia. Aparece en los Episodios IV, V y VI. Sus motivaciones se ven alteradas a lo largo de la historia, pues al principio su único objeto de deseo es el dinero. Se une a la aventura para conseguir una recompensa monetaria, pero finalmente se enamora de la princesa Leia y decide quedarse en el bando protagonista y combatir al Imperio junto a ella. Al igual que Luke, presenta una gran evolución a lo largo de las películas, pues su amor por la princesa le lleva a unirse a la rebelión, dejar a un lado el egoísmo y luchar por una causa noble.

4. Princesa Leia: la princesa representa a la clásica chica en apuros que debe ser rescatada por los intrépidos protagonistas, pero con ciertas matizaciones. Es la líder de la alianza rebelde y principal opositora del Imperio. En el Episodio IV es capturada y retenida en la Estrella de la Muerte, donde debe ser rescatada por Luke Skywalker y

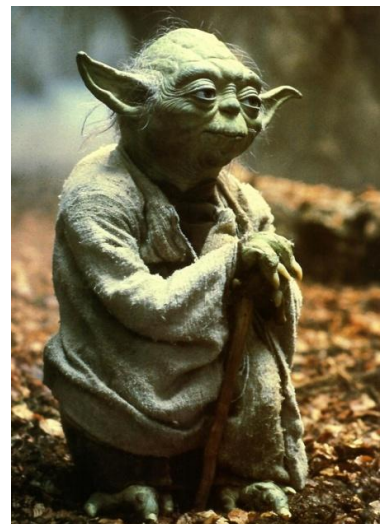

Han Solo. Una vez liberada de su celda, muestra un carácter fuerte y no duda en empuñar un arma para enfrentarse a las tropas imperiales. Su forma de ser resulta atractiva a Han Solo, quien acaba enamorándose de ella. La princesa Leia aparece como una gran líder, decidida en su empeño de acabar con el Imperio, ya que es el signo del totalitarismo que aplastó a la democracia que tanto ama. Uno de los rasgos más característicos de Leia es su peinado. En una entrevista realizada por la entrevista TIMES, Lucas declaró lo siguiente al respecto:

“Cuando grabamos la primera película en 1977, trabajé muy duro para crear algo diferente que no estuviera de moda y fue así como di con el look de las mujeres revolucionarias de Pancho Villa, de donde proviene la inspiración. Esas coletas proceden básicamente del México de cambio de siglo, aunque, tras el estreno, se convirtieron en una especie de moda” (2002)

5. Maestro Yoda: Yoda hizo su primera aparición en el Episodio V, y se convirtió rápidamente en uno de los personajes más reconocibles de la saga. Su particular forma de hablar alterando el orden de las palabras, junto a su sabiduría y su aspecto, hicieron del maestro Jedi una pieza fundamental en el desarrollo de las películas. No conocemos al personaje hasta el Episodio V, pero Obi Wan ya había hablado de él como un gran guerrero Jedi. Es por ello que, una vez que aparece en escena, su aspecto y forma de expresarse

parecen contradecir totalmente la imagen que pudiéramos habernos hecho de él. A pesar de presentarse en pantalla como un anciano tranquilo y reflexivo, Yoda es el mayor conocedor de la Fuerza, y cuando Luke parece rendirse en sus intentos por dominarla, el anciano hace una demostración de sus conocimientos elevando una nave

con tan sólo alzar la mano. Para crear a Yoda, Lucas tomó como inspiración a Buda, principal figura de la religión budista, y la templanza de los samurái, cautos en sus acciones y sabios por su experiencia. Cuando apareció la trilogía de precuelas, Lucas decidió mostrar a la audiencia una nueva versión de Yoda, más joven y decidida a empuñar su sable de luz si era necesario, haciendo gala de sus habilidades.

6. Androides R2D2 y C3P0: aparecen en todos los episodios de la saga, y son el principal recurso cómico. Los androides guían la historia, nos introducen en ella y son el nexo que la une, al igual que ocurría con los sirvientes de *La Fortaleza Escondida*. No presentan un gran arco evolutivo, pues al ser androides no pueden sentir emociones ni alterar sus motivaciones. C3P0, sin embargo, se presenta como un personaje más calmado, cobarde y educado que R2D2, quien es más aventurero, intrépido y osado.

4.2. Los villanos:

1. Anakin Skywalker/Darth Vader: se trata del personaje sobre el que se desarrolla toda la trama. Aparece por primera vez en el Episodio I como un niño que presenta una extraña y poderosa conexión por la fuerza. Es descubierto por el maestro de Obi Wan Kenobi y trasladado a Coruscant para convertirse en un Jedi. En los episodios II y III aparece como un intrépido e impulsivo guerrero, que viola el código de sus compañeros al enamorarse y casarse con Padmé. Su amor por ella, junto al desencanto por el estilo de los Jedi (demasiado absortos en la burocracia, y cuyo código les impide amar) junto a su posterior acercamiento al lado oscuro le llevan a convertirse en el malvado Darth Vader. Una vez como villano, el personaje cambia radicalmente, no sólo en apariencia física, sino en su modo de comportarse. Ser mitad hombre- mitad máquina le lleva a actuar como un robot, es incapaz de empatizar y no duda un momento en matar a quienes se ponen en su camino. Su motivación cambia a lo largo de la saga: su primera meta es afianzar su amor por Padmé y casarse con ella. Una vez que lo hace, al presentir que su amada va a morir, busca una forma de salvarla, lo cual le lleva a acercarse al lado oscuro. Una vez absorbido por el mismo, y totalmente convencido de que los Jedi son sus

enemigos, emprende la misión de acabar con ellos y reinstaurar la paz en la galaxia bajo el yugo de su imperio. Su motivación en la trilogía clásica es aplastar a la alianza rebelde, y atraer a su hijo hacia el lado oscuro, pero en los compases finales recuerda ser Anakin Skywalker y acaba con el emperador, redimiéndose por sus actos. La vestimenta de Darth Vader está inspirada por las armaduras Samurái, y los cascos alemanes de la Segunda Guerra Mundial.

2. El Emperador: de nombre Darth Sidious, es el gran antagonista (junto a Darth Vader) de la saga. Es quien funda y dirige el tiránico Imperio Galáctico, tras asegurarse la presidencia de la República y ejecutar su desarticulación. Sidious aparece como un personaje misterioso, oculto bajo una túnica de

color oscuro. Su motivación es gobernar la galaxia, y para conseguirlo traza un plan que consiste en infiltrarse dentro del sistema político como un senador, y una vez que llega al escalón más alto, deshacer la democracia. No es ésta la única meta que persigue, sino que también busca atraer a Anakin Skywalker al lado oscuro. Debido a su inusual conexión con la fuerza, Anakin atrae rápidamente la atención de Sidious, quien ve en él a un poderoso aliado para llevar a cabo sus planes. En un documental sobre *La Venganza de los Sith*, presente en el DVD de dicha película (20th Century Fox, 2005), George Lucas analiza la figura de Sidious:

“Palpatine representa al demonio, representa la versión más pura del mal. Es el señor oscuro de los Sith, cuya ambición es exclusivamente obtener más poder” (2005)

3. Tropas imperiales: son las fuerzas de asalto del Imperio. Su misión es ejecutar las órdenes de Vader y del Emperador, además de difundir el miedo a través de la galaxia.

Presentan una jerarquía militar, donde los soldados obedecen las órdenes de los comandantes, generales, etcétera. Podemos observar que los rangos más altos presentan una vestimenta muy similar a la de las tropas nazis de la Segunda Guerra Mundial, donde el negro es el color predominante.

Por otro lado, los soldados visten una armadura blanca, con un casco de rasgos agresivos. El hecho de que todos vistan igual y tengan la cara cubierta pretende ilustrar la falta de humanidad del Imperio. En la versión original, las tropas imperiales se denominan Stormtroopers, en referencia a los soldados alemanes de la Primera Guerra

Mundial que combatieron en el bando germano.

Los personajes juegan un papel fundamental en *La Guerra de las Galaxias*, pues el espectador debe identificarse con ellos para poder sumergirse rápidamente en el universo que George Lucas propone:

“Con Star Wars la balanza entre personajes y emoción empezó a cambiar. Los personajes como Han Solo (Harrison Ford) y Obi-Wan Kenobi (Alec Guinness) siguen siendo importantes, la película no funciona si el público no se relaciona con los personajes, pero no deben obstaculizar los eventos”. (Kemp, 2011:361)

5. Los efectos especiales

“The film has to make us believe it really existed, that we’ve gone to another galaxy to shoot it”-

George Lucas (1977)

Uno de los aspectos más destacables de *La Guerra de las Galaxias*, y que fue fundamental para su éxito y repercusión, fueron los impactantes efectos especiales que acompañaron a la película original en 1977. En el documental *Star Wars : El Imperio de los Sueños* (2004) George Lucas declara:

“Entonces no había empresas de efectos especiales. El departamento de efectos especiales de los estudios había desaparecido. En parte debido a los gastos, y en parte debido a los gustos del público norteamericano, que había optado por películas muy realistas”

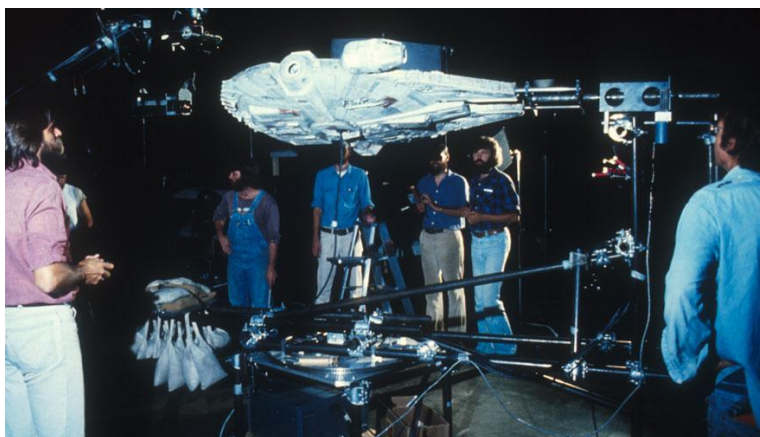
Lucas, consciente de que para poder trasladar a la gran pantalla su historia necesitaría efectos especiales novedosos, fundó su propia empresa: *Industrial Light and Magic* en el verano de 1975. Adicionalmente, el director trató de contratar al responsable de los efectos especiales de la popular película *2001: Una Odisea en el Espacio*, Douglas Trumbull, pero éste declinó la oferta. Sin embargo, Lucas pudo hacerse con los servicios de su ayudante, John Dykstra. Éste y su equipo se trasladaron a un almacén en el norte de

Los Ángeles, con la misión de crear unos efectos nunca vistos hasta la época, partiendo desde cero.

Para filmar las secuencias de batallas espaciales, Lucas tomó como referencia las películas bélicas sobre la Segunda Guerra Mundial:

"Every time there was a war movie on TV, like The Bridges at Tokio-Ri, i would watch it, and if there was a dogfight sequence, i would videotape it. It was really a way of getting a sense of the movement of the spaceships" (Longworth: 2012, 43)

Una vez finalizado el complicado rodaje de la película, la posproducción se convirtió en una odisea aún mayor para el director. Montar la película y crear unos efectos

visuales creíbles se antojaba un obstáculo demasiado grande a superar. El primer montaje no gustó a Lucas, que también veía cómo el caos se extendía por *Industrial Light and Magic*. Los efectos especiales no terminaban de ser convincentes, y los

productores demandaban resultados rápidos. La tensión aumentó y el director comenzó a sufrir fuertes dolores en el pecho. Fue trasladado al hospital Marin County, donde se le diagnosticó hipertensión y agotamiento. "En ese momento pensé que estaba metido en un apuro, y no sabía si salir de él", declaraba el director al respecto en *Star Wars: El Imperio de los Sueños* (2004).

Lucas mostró a Dykstra sus grabaciones de combates aéreos para que pudiera tenerlas como referencia. El responsable de efectos especiales, que había creado un sistema de cámaras manejables por ordenador, las aprovechó para crear las escenas como el director quería. Posteriormente se añadirían los láseres utilizando principios de animación, todo ello sobre un fondo pintado que representaba el espacio. De esta forma, combinando maquetas con novedosos sistemas de cámara y croma, se elaboraron las escenas más complejas y fascinantes de la película.

El resto de efectos visuales se consiguieron haciendo uso de métodos más tradicionales. Las criaturas alienígenas y los androides no eran más que actores vistiendo extravagantes disfraces, y los célebres sables de luz se plasmaron en pantalla haciendo uso

de efectos de iluminación por ordenador. La opinión de George Lucas sobre los efectos especiales presenta grandes contradicciones. Por una parte, en una entrevista realizada en *Star Wars to Jedi: The Making of a Saga* (1983) declara:

“Special effects are just a tool used to tell a story (...) special effects without a story is a pretty boring thing”

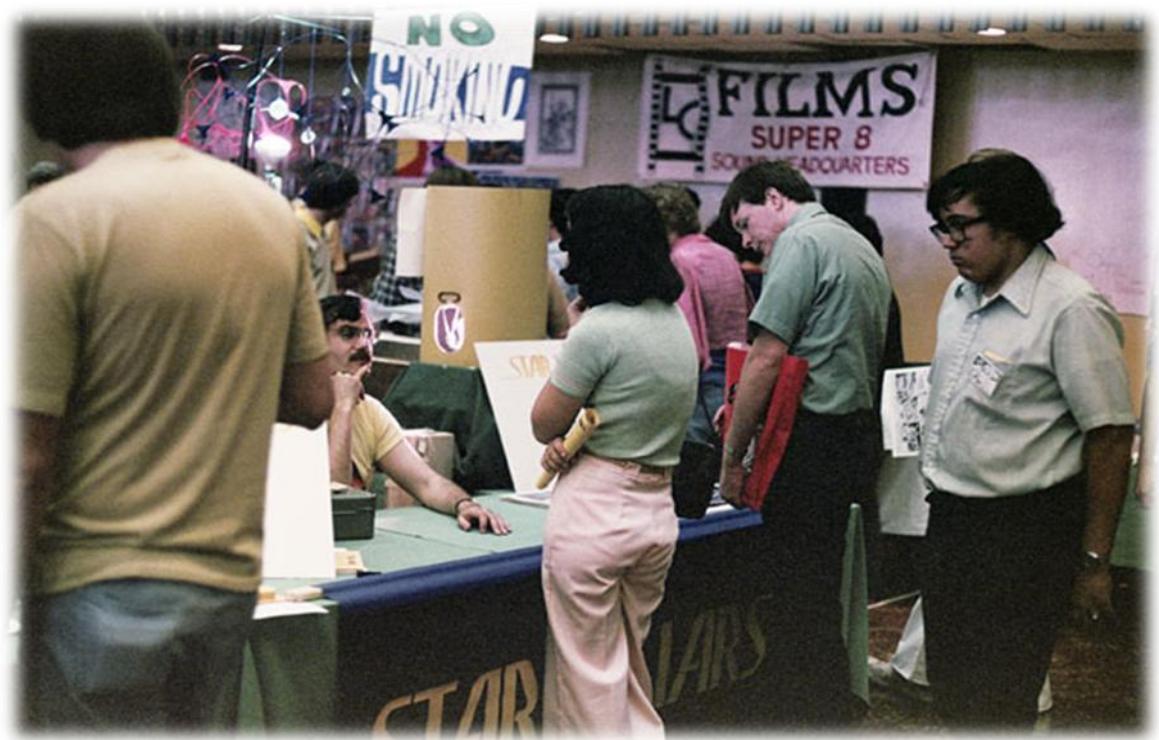
A pesar de sus declaraciones, el paso de los años ha hecho despertar en Lucas una obsesión por el uso de los efectos especiales, llegando a considerarlos esenciales para poder contar sus historias. No fue hasta que el director visionó *Parque Jurásico* (Jurassic Park, Steven Spielberg, 1983) que comprendió que la tecnología había avanzado lo suficiente como para poder trasladar a la pantalla sus ideas para los episodios I, II y III de *La Guerra de las Galaxias*. El director fue incluso más lejos, declarando tras finalizar el rodaje de *El Ataque de los Clones* (2002) que nunca volvería a filmar una película sobre un soporte físico, sino que apostaba totalmente por la tecnología digital. El uso de las imágenes generadas por ordenador (CGI) también se convirtieron en una costumbre para el director. Desde personajes creados totalmente por computador, como Jar Jar Binks en *La Amenaza Fantasma* (2005), hasta las inmensas batallas espaciales de *La Venganza de los Sith* (2005), Lucas ha apostado por llevar los efectos especiales al límite en sus películas.

Industrial Light and Magic, la empresa que Lucas fundó para crear los efectos especiales de *La Guerra de las Galaxias*, se mantiene viva hoy día como uno de los grandes referentes de la industria cinematográfica, estando presente en sagas consagradas como *Harry Potter* o *Piratas del Caribe*. Cabe destacar, igualmente, que el estudio de animación Pixar, responsable de películas como *Toy Story* (John Lasseter, 1995), nació como subdivisión de la empresa de George Lucas.

Por tanto, los efectos especiales de *La Guerra de las Galaxias* no han sido solamente un beneficio para dicha película, sino que ha impulsado una nueva etapa en la historia del cine que se mantiene hasta nuestros días.

6. El nacimiento del fenómeno Freak y Star Wars como icono de una generación

A pesar de que George Lucas consiguiera la financiación necesaria para rodar *La Guerra de las Galaxias*, era consciente de que la ciencia ficción no era tan popular como en décadas anteriores. Para alcanzar el éxito con su película, esbozó una estrategia publicitaria con el fin de atraer al público más joven. Lanzó la adaptación de su guión a novela (*Star Wars From the Adventures of Luke Skywalker*, Alan Dean Foster, 1976) y llevó material promocional de la película a distintas convenciones de cómics, como la de San Diego (conocida popularmente como Comic-Con) con el fin de ganar un primer grupo de fans que ejercieran una función de márketing “boca a boca”.

Star Wars en la Comic-Con de 1976, un año antes del estreno de la película

De este modo, para cuando la película se estrenara en 1977, Lucas se había asegurado un número relevante de personas que ayudaran a levantar las ganancias en taquilla de su obra. Finalmente, tras el exitoso estreno de *La Guerra de las Galaxias* en mayo de 1977, los productos que Lucas llevó para promocionar su película: tazas,

camisetas, etcétera se convirtieron en piezas muy demandadas por el público. Comenzó entonces una técnica de marketing que aún se mantiene hoy día: el merchandising⁵.

Una de las condiciones que la compañía 20th Century Fox impuso a Lucas para financiar su obra era que éste renunciara a una parte importante de su sueldo como director. El cineasta aceptó, siempre y cuando la compañía le permitiera quedarse con las ganancias obtenidas por el merchandising de su película. El contrato, que a priori parecía lucrativo para la compañía cinematográfica, acabó convirtiéndose en un negocio muy rentable para Lucas:

En el gráfico que nos ofrece el portal *Statistic Brain* (Disney & LucasFilm, 2015) podemos ver que el gran éxito de *La Guerra de las Galaxias* no reside en las películas, sino en los productos derivados de ella. Las seis entregas de la saga han generado únicamente la tercera parte de lo que se obtiene en juguetes. Las cifras apoyan nuestra teoría de que Star Wars es un fenómeno que sobrepasa la pantalla.

⁵ Producto licenciado que se suele vender con el respaldo de una marca, un logo o una imagen.

Caracterización de la Comic-con de 1976 realizada por un fan

El papel del fan fue, entonces, fundamental para que la película original de *La Guerra de las Galaxias* tuviera el éxito necesario para pensar en secuelas, precuelas, series de televisión, novelas, cómics, videojuegos y demás medios que completaran el universo ideado por George Lucas.

Los fans de *Star Wars*, sin embargo, no quedan satisfechos consumiendo sus productos, sino que han hecho de la saga una parte importante de su vida. Algunos de los casos más interesantes lo encontramos en Nueva Zelanda, donde a finales de 2011 apareció la “Religión Jedi”, una corriente teológica que defiende las mismas doctrinas que los caballeros Jedi en las películas. En su página web (www.jedichurch.com) encontramos más información sobre ella:

“Is the Jedi religion fiction? Many religions claim to be the one and only true religion, thus necessitating that all other religions are fictitious. In addition, although many religions claim to speak the word of God, but the truth is they are only the written word of prophets or followers of the religion. There is no way to prove or deny that what was written was the word of God. Several other religions openly admit that their text is not the word of God, and that it is only a prescribed behavior or a philosophy of life (e.g. Buddhism, Scientology). Most non fiction is a discussion of science and life, of things that can be observed, quantified and readily challenged for its truth and authenticity. But not religion. Any religion put to scrutiny is merely words on paper, with no ability to confirm its authenticity. The Jedi church makes no denial that its name and terminology originates from a fictitious past, but the concepts and ideals that are identified by Jedi followers are known for their innate truth. The sun existed before it was given a name, and it could be revered as a God, however, when the sun finally had a human name, it could be written about and communicated with others. The Jedi religion is just like the Sun, it existed before a popular movie gave it a name, and now that it has a name, people all over the world can share their experiences of the Jedi religion, here in the Jedi Church. So in summary, no religion is truth. It is all just a matter of faith”

En el mundo del cine y la televisión, *Star Wars* ha sido referenciada, homenajeada y parodiada en innumerables ocasiones. En 1987 se estrena *La Loca Historia de las Galaxias* (*Spaceballs*, Mel Brooks), película que parodia directamente *Una Nueva Esperanza* imitando su trama desde un punto de vista cómico. Por otro lado, en una secuencia de *Regreso al Futuro* (*Back to the Future*, Robert Zemeckis, 1985) el protagonista se hace pasar por Darth Vader para intimidar a su padre. En otra película de éxito como *E.T el Extraterrestre* (*E.T the Extra-terrestrial*, Steven Spielberg, 1982) podemos ver a un niño luciendo un disfraz de Yoda durante la noche de Halloween.

Los responsables de series de televisión más recientes como *Los Simpson* o *Friends* crecieron siendo fans de *Star Wars*, hecho que queda demostrado cuando llevan a sus producciones grandes homenajes a la saga de George Lucas. Series como *Friends*, *That 70's Show* o *Big Bang Theory* (aún en emisión con más de 20 millones de espectadores) son ejemplo de ello.

Homenaje a Star Wars en Big Bang Theory

Adicionalmente, es fundamental conocer el papel que juegan las asociaciones y clubs de fans para comprender a qué nivel *Star Wars* ha calado en el imaginario colectivo. En España el caso más célebre está en la *Legión 501*, una asociación que nació con el objetivo de celebrar su pasión por el universo de George Lucas vistiendo como los personajes de las películas en grandes desfiles, pero además, aprovechándose de su popularidad y del gran poder mediático que han logrado, actualmente participan en obras de caridad y ayudan de forma desinteresada a quienes más lo necesitan, tal y como describen en su web oficial (www.legion501.com):

"Aunque nuestra organización fue fundada simplemente por dar una identidad colectiva a fans con trajes de Star Wars de intereses similares, la actual Legión 501st se enorgullece de poner todos sus recursos en ayudar a través de los actos de caridad y recaudación de fondos"

.La Legión 501 en el hospital almeriense Torrecárdenas en mayo de 2013

7. Conclusiones

El éxito de *La Guerra de las Galaxias* difiere profundamente con la génesis del proyecto: el deseo de George Lucas de realizar una película basada en el universo de *Flash Gordon*. Al no poder hacerse con los derechos de la serie mencionada, el director concibió su propio universo espacial, repleto de héroes, villanos y aventuras, y lo que parecía que iba a ser un proyecto destinado exclusivamente a satisfacer el capricho de su director, en una época dominada por películas más oscuras e hiperrealistas se convirtió en un fenómeno de masas que se mantiene vivo actualmente.

Las causas de un éxito tan grande como *La Guerra de las Galaxias* es un objeto de estudio complejo, pues requiere conocer cómo era la sociedad de los años 70: una juventud deseosa de escuchar historias, de evadirse de los oscuros problemas que sometían Estados Unidos en el descontento político y social, y ansiosa por viajar a ese universo tan lejano que George Lucas proponía. *Star Wars* es la gran fantasía cinematográfica de los años 70, una rareza que se impuso en las taquillas frente a films como *El Padrino*, *Chinatown*, y *La Matanza de Texas*, historias sobre el lado más oscuro del ser humano. Tan sólo un año después de que *La Guerra de las Galaxias* llegara a los cines, *La Noche de Halloween* (Halloween, John Carpenter, 1978) se estrenó convirtiéndose en la película independiente más exitosa de todos los tiempos, y a remolque de ella llegaron otras como *Viernes 13*, dispuestas a copiar la fórmula del asesino con el cuchillo (género slasher). Es, sin embargo,

La Guerra de las Galaxias la única de estas sagas que aún permanece viva, con nuevos estrenos anunciados y generando cada año novelas, cómics y todo tipo de merchandising. La fantasía se impuso al cine negro y al de terror.

Más allá del tipo de audiencia que *Star Wars* conquistó, hemos analizado las películas de la saga y su contenido en busca de respuestas al porqué de semejante fenómeno. Nos preguntábamos en nuestras hipótesis si tuvo más importancia la temática de la película (el clásico tema del bien frente al mal) o el buen uso de los efectos especiales. Nuestro estudio nos ha hecho entender que ambos fueron aspectos esenciales para que *La Guerra de las Galaxias* llegara a lo más alto. Para que el espectador pudiera adentrarse en un universo tan extraño como el de la película, repleto de criaturas alienígenas y planetas extraños, era necesario partir de una historia sencilla por la que interesarse: la lucha por la libertad. Volvemos entonces a la sociedad estadounidense de los años 70, descontenta con las altas esferas de la política. Los movimientos ecologista y hippie vivieron un período de gran actividad en dicha década, con numerosas manifestaciones que terminaron en enfrentamientos contra el cuerpo policial. Los héroes de la Guerra de las Galaxias, de forma similar, se enfrentan a las fuerzas del Imperio. El afán de rebeldía contra el orden establecido es, entonces, uno de esos nexos de unión con el que la audiencia se adentró en *Star Wars*.

Por otro lado, están los efectos especiales. Para hacer creíble la historia, Lucas empleó novedosas técnicas visuales que acentuó el interés por la película. Sin ellos, probablemente, *Star Wars* no habría gozado de la popularidad necesaria para producir el efecto "boca-oreja" que atrajo a tantas personas a las salas de cine.

Los personajes son otro aspecto importante dentro del universo *Star Wars*. La mayor parte de los protagonistas de *La Guerra de las Galaxias* presentan un aspecto humano, y poseen una serie de características con las que el espectador se puede sentir rápidamente identificado. Está, por ejemplo, el carácter humilde e intrépido de Luke Skywalker, el joven que desea escapar de casa e ir en busca de aventuras y emociones, o el carácter más templado de Obi Wan Kenobi, el caballero que guía y aconseja al grupo en base a su experiencia. Los personajes principales son humanos, ya que la audiencia necesita conectar rápidamente con los protagonistas antes de conocer al resto de seres y criaturas alienígenas presentes en las películas. Lejos de permanecer estáticos, los personajes evolucionan a lo largo de la saga, igual que puede hacerlo el espectador en la

vida real. Si en el Episodio IV Luke Skywalker es un granjero que sueña con vivir grandes aventuras, en el Episodio V su deseo de venganza le lleva a enfrentarse a Darth Vader cuando aún no estaba preparado para vencerle. Su impaciencia le lleva al borde de la muerte, pero la experiencia obtenida le permite madurar, y por ello, en el Episodio VI aparece como un caballero más templado, más parecido a Obi Wan Kenobi que al Luke Skywalker que conocimos anteriormente, y ese aprendizaje que ha recibido a través de las películas le permite salir victorioso en sus confrontaciones finales. Similar es el caso de Han Solo, quien sólo se preocupaba del dinero y de sí mismo en los compases iniciales de la saga, pero que poco a poco crece como personaje y comprende que el bien común es un valor mucho más valioso que el egoísmo. Es la construcción de los personajes, entonces, otra de las causas que llevó a *Star Wars* al éxito.

Los villanos juegan también un papel importante dentro de *La Guerra de las Galaxias*, ya que representan los grandes males de la sociedad en la que vivimos: la crueldad, la privación de la libertad, el miedo y la injusticia. El Imperio que rige la galaxia en las películas posee todas esas características, y por ello el espectador ansía tanto como los protagonistas acabar con él, pues viene a ser una caricatura del lado más oscuro del mundo en el que vive. El imponente Darth Vader, que cubre su rostro bajo una máscara, representa la pérdida de la humanidad mientras que Darth Sidious emula al gran dictador que impone su poder mediante el miedo. Paralelamente, la Estrella de la Muerte es el arma que mantiene sumisa a la galaxia, pues es demasiado poderosa como para hacerle frente, de forma similar a lo que fue la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial.

Por último, no podemos finalizar nuestro estudio de *La Guerra de las Galaxias* sin mencionar los efectos que ha tenido en la cultura popular. No debemos olvidar que los responsables detrás de series tan emblemáticas como *Friends* o *Aquellos Maravillosos 70* crecieron siendo fans de *Star Wars*, y por tanto, las referencias al universo de George Lucas son comunes en ellas. *La Guerra de las Galaxias* ha sido igualmente homenajeada en series que aún se mantienen en antena y que son seguidas por millones de espectadores, como *Los Simpson*, *South Park* o *Big Bang Theory*. Más allá del mundo de la televisión, podemos acercarnos al fenómeno cultural que es *Star Wars* a través de las distintas convenciones y eventos que se celebran de forma internacional, y donde los fans son los protagonistas.

Finalmente, tras los análisis realizados podemos afirmar que *La Guerra de las Galaxias* ha trascendido las pantallas de cine y se ha convertido en un fenómeno cultural de nuestro tiempo. Su popularidad no se limita a ser una saga de películas famosa, sino que ha llevado a sus fans a participar de ella, creando numerosos homenajes, parodias y referencias en series de televisión con audiencias millonarias como *Los Simpson* o *Friends*. Paralelamente y fuera del ámbito de la televisión, *Star Wars* mueve a miles de personas a crear sus propias historias que posteriormente se publican en forma de novelas y cómics, enriqueciendo el universo que George Lucas creó a mediados de los 70. Por último, hemos destacado la labor que asociaciones como *Legión 501* realiza, bajo el sello de *La Guerra de las Galaxias*, en obras solidarias y distintos eventos culturales.

Star Wars es, por todo ello, icono de varias generaciones.

8. Filmografía

Aldridge, Mark (Productor), Franklin, Stephen (Director). (2005). *Star Wars: Feel the Force. [Documental]*. United Kingdom: Done and Dusted.

Barton, Cal (Productor), Becker, Edith & Burns, Kevin (Directores). (2004). *Star Wars: Empire of Dreams. [Documental]*. USA: 20th Century Fox Home Entertainment.

Downes, Richard (Productor), Erskine, James (Director). (1999). *A long time ago: The story of Star Wars. [Documental]*. United Kingdom: Omnibus.

Kazankian, H (Productor), Marquand, R (Director). (1983). *La Guerra de las Galaxias. Episodio VI: El Retorno del Jedi. [Película]*. USA. 20th Century Fox.

Kurtz, G (Productor), Lucas, G (Director). (1977). *La Guerra de las Galaxias. Episodio IV: Una Nueva Esperanza. [Película]*. USA. 20th Century Fox.

Kurtz, G (Productor), Kershner, I (Director). (1980). *La Guerra de las Galaxias. Episodio V: El Imperio Contraataca. [Película]*. USA. 20th Century Fox.

McCallum, R (Productor), Lucas, G (Director). (1999). *La Guerra de las Galaxias. Episodio I: La Amenaza Fantasma. [Película]*. USA. 20th Century Fox.

McCallum, R (Productor), Lucas, G (Director). (2002). *La Guerra de las Galaxias. Episodio II: El Ataque de los Clones. [Película]*. USA. 20th Century Fox.

McCallum, R (Productor), Lucas, G (Director). (2005). *La Guerra de las Galaxias. Episodio III: La Venganza de los Sith*. [Película]. USA. 20th Century Fox.

Ridder, Pamela (Productor), Tomlinson, Jim (Director). (2002). *George Lucas: Creating an Empire*. [Documental]. USA: A&E Home Video.

Schickel, R (Productor), Kazanjian, H (Director). (1983). *From Star Wars to Jedi: The Making of a Saga*. [Documental]. USA. CBS/Fox Video.

9. Bibliografía

Alonso Seoane, M. (2011). Un análisis de contenido sobre los elementos budistas en La Guerra de las Galaxias. *Revista Aposta*, 48, 1-14. [En Línea] Consultado el 14 de abril de 2015: <http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/mjalonso2.pdf>

Brode, D & Deyneka, L. (2012). *Myth, Media and Culture in Star Wars: An Anthology*. Lanham. Scarecrow Press.

Brode, D & Deyneka, L. (2012). *Sex, Politics and Religion in Star Wars: An Anthology*. Lanham. Scarecrow Press.

Campbell, J. (1949). *El Héroe de las Mil Caras*. México. Fondo de Cultura Económica.

Cavelos, J. (2007). *The Science of Star Wars*. Nueva York. ST Martin's Press.

Gallardo, G & Gallardo, E. (2013). Análisis musical de La Guerra de las Galaxias: el nuevo sinfonismo y el uso del Leitmoiv. *Revista Doxa.comunicación*, 17, 79-97. [En Línea] Consultado el 7 de mayo de 2014. http://dspace.ceu.es/bitstream/10637/5785/1/n%C2%BA%20XVII_pp79_97.pdf

García Tójar, L. (2007). *La ideología de Star Wars*. Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid. [En Línea]. Consultado el 3 de abril de 2015. <https://www.ucm.es/data/cont/docs/471-2013-10-29-IdeologiaSW.pdf>

González Olivera, Carlos. *Guión*. Cineclass.wordpress. [En línea] 17 de octubre de 2011. Consultado el 13 de marzo de 2015. <https://cineclass.wordpress.com/guion/>

Gordon, A. (1978). *Star Wars: A Myth of Our Time*. Literature/Film Quarterly, Número 6.4

Helander, J. (1997). *The development of Star Wars as seen through the scripts by George Lucas*. En Línea] Consultado el 30 abril 2015. Sitio web: <http://hem.bredband.net/wookiee/development/>

- Kemp, P & Frayling, C. (2011). *Cine: Toda la historia*. Barcelona. Blume.
- Longworth, K. *Masters of Cinema: George Lucas*. London. Paperback.
- Martínez González, G. (2011). *Que la Fuerza te acompañe*. Palma de Mallorca. Dolmen Editorial.
- Novell Monroy, N. (2008). *Literatura y Cine de Ciencia Ficción: Perspectivas Teóricas*. Barcelona. [En Línea] Consultado el 21 de marzo de 2015. <http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/4892/nm1de1.pdf?sequence=1>
- Pallarés, Eva. *02 El Guión: y IV. Los tres actos. Estructura clásica. Pautas y pistas en la creación de un cortometraje*. Blog Cine y Salud. [En Línea] 2010. Consultado el 21 de abril de 2015: <http://cineysalud.blogspot.com.es/2010/11/02-el-guion-y-iv-los-tres-actos.html>
- Pérez Rufí, J. (2010). *Construcción del Personaje de Cine y Televisión*. Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad de Málaga. [En línea] Consultado el 17 de mayo de 2015: http://alcazaba.unex.es/asg/500359/GUION_CONSTRUCCION_DEL_PERSONAJE_JPATRICIOPEREZ.pdf
- Rosen, S. (2010). *The Jedi in the Lotus: Star Wars and the Hindu Tradition*. London. Arktos Media.
- Seger, L. (1991). *Cómo convertir un buen guión en un guión excelente*. Madrid. Rialp.
- Taylor, C. (2013). *How Star Wars Conquered the Universe: The Past, Present and Future of a Multibillion Dollar Franchise*. Nueva York. Basic Books.
- Valle, J. (2005). *Star Wars: Más allá de la Fuerza*. Barcelona. Publidisa.
- Vilmar, P & Windham, R. (2010). *Vader*. Madrid. Timun Más.
- Windolf, Jim. Star Wars the Last Battle. *Vanity Fair*. [En Línea]. Febrero 2005. Consultado el 4 de junio de 2015: <http://www.vanityfair.com/news/2005/02/star-wars-george-lucas-story>