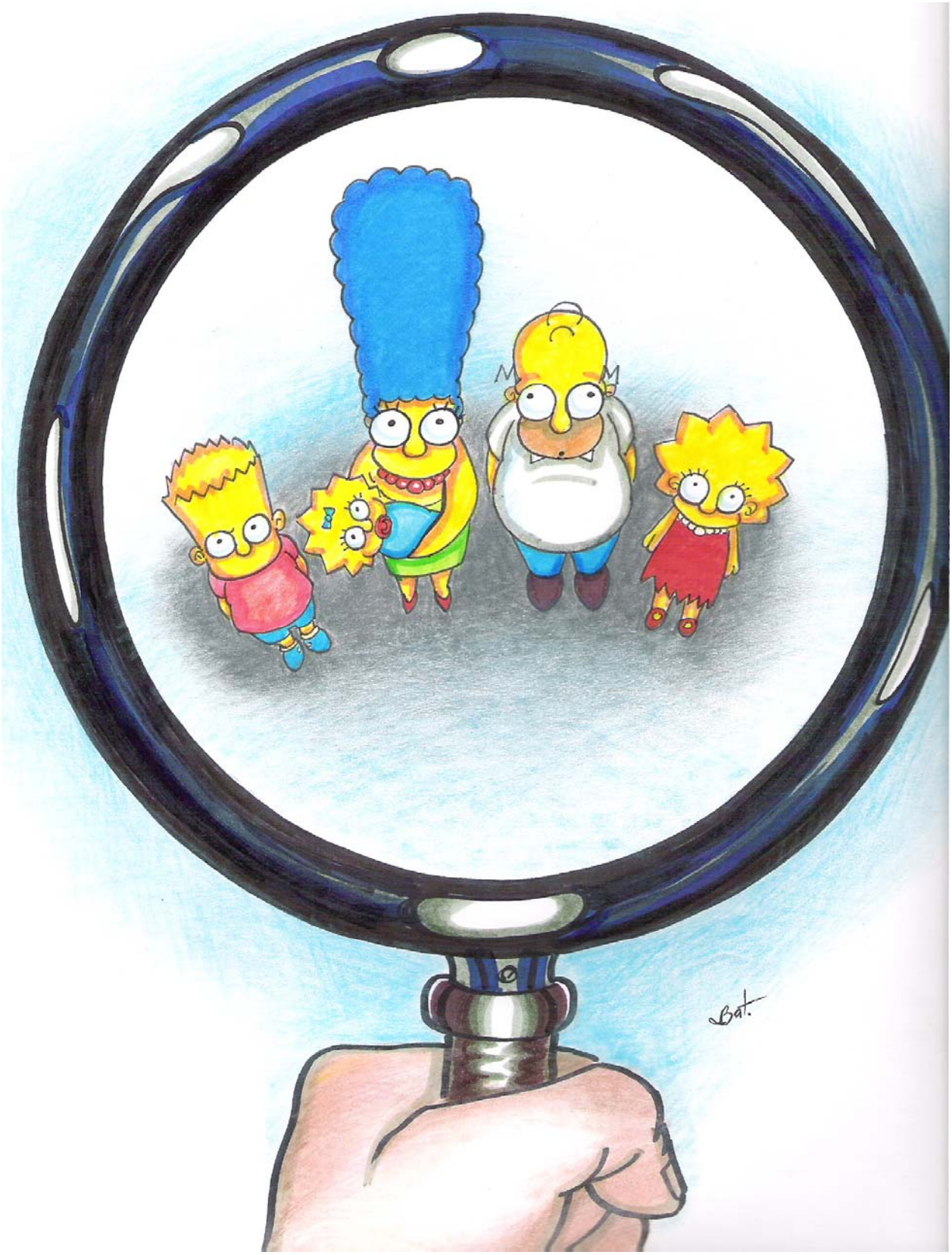

Ilustración: Bat-Seba López Galicia

CAPÍTULO 1
Springfield bajo la lupa

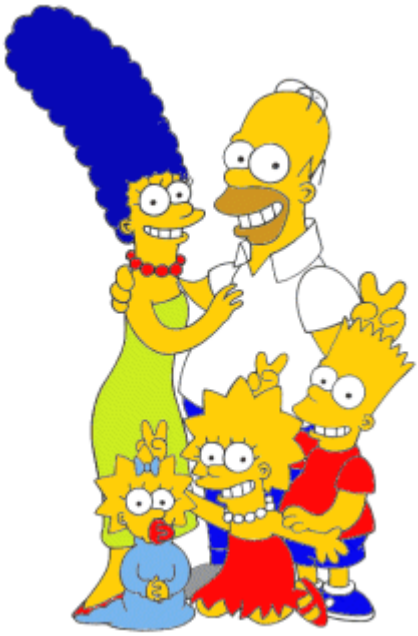

Imagen 1: Familia Simpson

La serie animada de Los Simpsons ha tenido gran éxito a lo largo del tiempo, en este primer capítulo se contarán detalles de su aparición, historia y alcance cultural, a través de un enfoque de investigación que nos permita conocer detalles de su trayectoria.

El título original es *The Simpsons* por su país de origen, Estados Unidos. Esta serie ha tenido gran éxito alrededor del mundo. Actualmente se transmite en 60 países desde Norteamérica, Centro y Sudamérica, hasta Europa, Medio Oriente y Oriente, abarcando con su presencia países hispanohablantes, Alemania, Francia, Portugal, Brasil, Italia, Israel, China, Japón, Rusia, el Mundo Árabe y Corea del Sur. Su presencia y éxito son muy amplios mundialmente.

Esta serie está considerada dentro del género de comedia animada. Comenzó emisiones el 17 de diciembre de 1989 en Estados Unidos. En México comenzó sus transmisiones en televisión abierta hace más de 17 años. Se han realizado 400 episodios distribuidos en 18 temporadas. La duración de cada capítulo varía entre 22 y 23 minutos. Esta serie es producida por Gracie Films, FOX. Su director original y actual es Matt Groening, y los productores han variado según las temporadas. 1°-2° temporada: Matt Groening, James L. Brooks y Sam Simon; 3°- 4° temporada: Al Jean y Mike Reiss; 5°- 6°

temporada: David Mirkin; 7°- 8° temporada: Bill Oakley y Josh Weinstein; 9°-12° temporada: Mike Scully; 13°- actual: Al Jean.

El reparto de voces en inglés está compuesto por Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright, Yeardley Smith, Hank Azaria, Harry Shearer e Ian Maxtone-Graham. Para Latinoamérica, el doblaje fue realizado en México por Humberto Vélez (Homero), Claudia Mota (Bart), Nancy McKenzie (Marge), Patricia Acevedo (Lisa) y Gabriel Chávez (El Señor Burns) hasta el 2004. Actualmente entre los cambios de reparto se encuentran Marina Huerta (Bart), Gerardo Vázquez (Sr. Burns) y Otto Balbuena (Homero) (Sanz, 2005). Este trabajo de adaptación y doblaje era considerado por el público y por los críticos uno de los mejores del mundo (Arceo, 2005: 3) tomando en cuenta que esta adaptación se distribuye a todos los países de América Latina, y es por lo tanto la más escuchada dentro de los países de este lado del mundo. Este doblaje al español "cuenta con 250 millones de televidentes" (2005: 1).

Según señala Moyer (2001), Los Simpsons se han vuelto un icono de la cultura popular americana, ya que representan un estilo de vida propio de una familia de clase media en Estados Unidos, que a lo largo del tiempo ha demostrado capacidad para tratar temas de distinta índole de una manera que el público acepta.

El creador Matt Groening se ha preocupado por manejar situaciones sociales y características humanas en los personajes de la serie. Dentro de sus contenidos existen varias teorías psicológicas, entre ellas la de "*The Person Centered Theory*" de Carl Rogers (Pescitelli, 1996) la cual habla de mantener un balance psicológico, en cualquier aspecto de la vida. Éstos son temas aplicables a cualquier individuo y familia.

Los Simpsons es considerada una caricatura para adultos en Estados Unidos por su contenido, los temas que trata y la manera en que los maneja. Como se

mencionará posteriormente en esta investigación, son problemáticas no aptas para un niño.

Contexto histórico de Los Simpsons.

La serie Los Simpsons fue creada por Matt Groening, quien nació el 15 de febrero de 1954 en Portland, Oregon. En 1977 se graduó de la Escuela Estatal de Evergreen, en Olimpia, Washington. Su pasatiempo desde niño era dibujar durante las clases, situación que incomodaba a sus profesores.

La carrera de Matt Groening despuntó cuando creó una historieta llamada La Vida en el Infierno cuya historia se basaba en la vida de un conejo llamado Binky. Gracias a esta serie de dibujos animados Groening logró mostrar su creatividad y talento.

En simultáneo se dedicó a realizar los personajes de otra serie animada llamada Los Simpsons, la cual debutó como *sketch* de dos minutos en el *show* de Tracey Ullman para llenar un espacio sobrante. Este show se transmitía por la televisión americana y era conducido por la comediante británica Tracey Ullman, *"The Tracey Ullman Show"* debutó en 1987, transmitido por la cadena FOX. Los Simpsons se ganaron la aclamación de la crítica inmediatamente, así como un sinfin de seguidores. Estos cortos fueron escritos por Matt Groening, dirigidos por David Silverman, Wesley Archer y Hill Kopp, animados por la empresa Klasky-Csupo. Se crearon 48 cortos animados (Grupo Publispain s/f).

Los Simpsons obtuvieron fama gracias a dichos cortos. Cuando la cadena FOX vio que tenían mucho éxito decidió ampliar la duración a 20 minutos y colocarlos en horario estelar, aceptando el riesgo de que no funcionara. (Grupo Publispain s/f). Su primera transmisión como programa fue el 17 de diciembre de 1989 (Internet Movie Database, 2007). A lo largo de su vida han sido merecedores de distintos premios entre los cuales se encuentran un Peabody, 23 Emmy, 21 Annie, cuatro Genesis, ocho Internacional Monitor, dos People´s Choice, tres British Comedy,

tres Writers Guild y un Television Critics, una estrella en el paseo de la fama en Hollywood otorgada en el año 2000 y el nombramiento de la revista Time a la mejor serie de televisión del siglo XX.

Desde que debutaron en el show de Tracey Ullman, Los Simpsons se han convertido en una serie popular. Están diseñados para abarcar una amplia audiencia, con distintas ideologías, culturas, costumbres, rasgos y edades (López: 1996). Gracias a esta característica han influido en el gusto del público.

La familia Simpson está compuesta por un matrimonio que goza de estabilidad entre Marge Simpson y Homero Simpson. Tienen tres hijos, Bart, Lisa y Maggie Simpson. Viven en un escenario que corresponde sólo a ellos, sin necesariamente tener que reflejar la realidad. Springfield es la representación de cualquier ciudad de Estados Unidos, sólo que el creador Matt Groening decidió que vivieran en dicha ciudad por que en ese país existen 15 ciudades llamadas así. (El Universal, 19 de abril de 2007).

Aunque los personajes no están basados en la familia de Matt Groening, sí sacó los nombres de su propia familia. Su madre se llamaba Margaret, su padre, Homero y sus hermanas menores, Lisa y Maggie respectivamente. El nombre de Bart es una alteración de la palabra *brat* que en inglés significa mocoso.

Los Simpsons han influido tanto en la cultura popular que incluso la expresión famosa de Homero Simpson "D'oh!" ha sido incluída en el Oxford English Dictionary (BBC News, 14 de junio de 2001). Este diccionario define "D'oh!"como:

> 1. exclamación de incredulidad ante la propia estupidez 2. declaración inesperada de auto-crítica 3. declaración verbal de humillación o angustia 4. respuesta involuntaria a un suceso irónico 5. gesto de disgusto 6. expresión utilizada por primera vez por el personaje televisivo Homer Simpson. (Oxford English Dictionary, 2007).

Esta serie fue evolucionando sus trazos y los temas que trataban, hasta convertirse en un programa de televisión que trata contenidos políticos, sociales, económicos, entre otros, utilizando siempre un tono irónico y cómico de las situaciones (Grupo Publispain). Entre algunos ejemplos de las problemáticas de los capítulos según Keslowitz (2004) están *Lisa´s Pony* cuando Homero adquiere un segundo trabajo porque cree que Lisa no lo ama, en consecuencia desea ganar más dinero y comprarle un pony. En este capítulo se demuestra el amor familiar y los sacrificios que un padre hace por sus hijos.

En otro capítulo llamado *Homer Alone*, Homero se ve obligado a quedarse sólo con Maggie a su cuidado. Durante esta ocasión Homero sienta a Maggie con él en el sofá a ver la televisión, pero se sienta sobre ella. También la prepara a las 9 de la mañana, pero la alimenta hasta las 11: 45 a.m. En el capítulo *Make room for Lisa*, Lisa tiene stress cuando tiene que compartir el cuarto con Bart. Para aliviarla Homero la lleva a una tienda *New Age* donde ambos se sumergen en tanques de privación sensorial (Di Candia, 1999).

Estos capítulos ejemplifican algunos de los diversos temas que trata la serie. Los Simpsons se han caracterizado por tratar temas controversiales. Temas como la droga, el sexo, los desnudos, la homosexualidad, la muerte, las armas y la violencia. En sus capítulos también tienen presente la cultura mundial mostrando detalles que varían, desde la representación caricaturizada de un Dalí, Picasso, Miguel Angel, Da Vinci; obras de teatro como Macbeth, cuentos y novelas de Shakespeare, Cervantes, entre muchos otros. Tampoco olvidan caracterizar a algunos personajes políticos, religiosos, actores, cantantes, etc. de distintas épocas históricas, tanto de Estados Unidos como internacionales.

se puede percibir en los mensajes de Los Simpsons un tono un tanto irónico. En sus guiones Groening utiliza muchos temas controversiales y un constante enfrentamiento al sistema. A continuación se citan unas palabras de Groening para ejemplificar lo mencionado. "¿Por qué administran la escuela como cárcel?, ¿Por qué eres tan aburrido?, ¿Por qué hay tantas reglas tan estúpidas?,

¿Por qué son estos escritorios tan incómodos?, ¿Por qué hay tanto énfasis en memorizar todo?, ¿Por qué se nos da tanto trabajo innecesario?, ¿Por que necesitamos permiso para hablar? (Groening, 2000: 57)

Estas ideas de Matt Groening, aunque fueron escritas para otra de sus series llamada La escuela es el Infierno, son adaptables a la mentalidad de Bart Simpson, quien se preocupa poco por seguir las reglas impuestas. Más bien Bart trata de romper a toda costa lo establecido siempre, disfrazando sus ideologías bajo el personaje de un niño travieso de diez años de edad. Los niños de las familias mexicanas se pueden ver reflejados en algunos comportamientos de Bart Simpson, sin embargo Keslowitz asegura que la razón por la cual el mal comportamiento de Bart no influencia en los niños de Estados Unidos es porque Los Simpsons fueron y continúan enfocando sus temáticas a los adultos (2004: 30). En México dependerá de la familia el modo de decodificación que los niños hagan hacia este personaje, ya que Los Simpsons reflejan un tipo de vida y valores de una familia de clase media norteamericana, y en esta investigación, las familias que decodifican los mensajes son mexicanas con valores arraigados en México. “Los niños ven a los personajes de Los Simpsons por lo que son y no por lo que representan” (Keslowitz, 2004: 31).

Cuando Los Simpsons aparecieron por primera vez en la televisión, Matt Groening fue criticado fuertemente por crear un personaje de niño como Bart Simpson, un mediocre que tendría un efecto de deterioro hacia los millones de niños americanos. George Bush declaró *“We need a nation closer to the Waltons than to the Simpsons”* (Foucault and Groening, 2000: 66). Esta declaración ofrecida por el presidente de un país tan poderoso implica afirmar que la serie de Los Simpsons sí llegó a establecer ideas, formas de pensar y comportamientos que la sociedad no vio bien, sin embargo, la serie se fue posicionando hasta convertirse sutilmente en un icono popular de la cultura estadounidense, y ha prevalecido por encima de toda crítica, gracias al gusto del público.

Los Simpsons son un fenómeno de cultura popular, ya que se han ido adaptando a la sociedad como parte de un todo; así como también ellos mismos han adaptado dicha sociedad (Foucault y Groening, 2000). Esta serie está produciendo cambios en los comportamientos sociales, así como una mentalidad de acción ante sus mensajes. Con estos cambios de acción me refiero a que mueve a las audiencias a decidir seguir viéndolos o no, así como a sentir empatía por las situaciones o personajes o no. En los resultados de esta investigación se reflejarán estas decisiones.

Presentación de los personajes

A continuación se presentará, a los personajes para que el lector tenga conocimiento de cada uno de ellos, su carácter y rasgos específicos, y así lograr una empatía entre el lector-audiencia y la familia Simpson. Según Groening (1998:10) algunas características de los personajes son:

HOMERO J. SIMPSON

Imagen 2: Homero J. Simpson

Edad: 36 años

Homero representa al padre que se esfuerza por hacer las cosas bien dentro de sus posibilidades para mantener a su familia contenta. Tiene un trabajo que no precisamente le gusta, pero se conforma con él e incluso se siente cómodo. En ocasiones actúa por impulso sin medir muy bien las consecuencias, aunque después se arrepiente y pide perdón.

Homero cumple el rol de padre de familia, mismo que lo hace tener obligaciones para con ella. Según Keslowitz la definición de buen padre

abarca tener buenas intenciones y cuidar a sus hijos (Keslowitz, 2004: 14). Homero cumple con estos dos factores. En distintas situaciones Homero ha demostrado un amor fundamental por su familia, y cuando se da cuenta que algo anda mal, trata de remediarlo.

Durante el capítulo “Homr” Homero se da cuenta que desde niño tiene un crayón incrustado en el cerebro. El doctor se lo quita y a consecuencia Homero se vuelve inteligente, esto le ayuda a comprender mejor las necesidades de Lisa, sin embargo prefiere su estilo de vida anterior. Antes de pedirle al doctor que le reimplante el crayón en el cerebro, le escribe esta nota a Lisa, “Lisa estoy tomando la salida del cobarde. Pero antes de hacerlo quiero que sepas que volverme inteligente me hizo apreciar lo fascinante que realmente eres” (2004: 15).

Este capítulo demuestra que Homero es un padre cariñoso, bien intencionado y que no hace las cosas con maldad, sin embargo, la mayoría de las ocasiones es demasiado ignorante como para entender las necesidades de su familia.

En algunos momentos también muestra favoritismo y propicia el ambiente de competencia y rivalidad entre los miembros de su familia. Durante el capítulo de “Lisa y los deportes”, Bart y Lisa compiten en un juego de *hockey* y en un punto crucial de la competencia Homero dice: “O por Dios Marge. Un tiro penal a sólo cuatro segundos. Es tu hijo contra la mía, el ganador será alabado y el perdedor será abucheado hasta que mi garganta quede adolorida”. En esta situación Homero muestra poca inteligencia para mantener a la familia unida. Como se mencionó anteriormente, él tiene buenas intenciones, ama a su familia y cuida de sus hijos, aunque no siempre sabe cómo hacerlo de la mejor manera.

MARGE SIMPSON

Imagen 3:
Marge Simpson

Edad: 34 años.

Marge es una esposa paciente, devota, siempre al pendiente de mantener el orden en su hogar. Es la mujer típica ama de casa preocupada por el bienestar de su familia, ella lleva las riendas. Es un modelo de moralidad, asertiva en la mayoría de los casos. La conciencia de Marge siempre sirve de ejemplo para la moraleja de la historia. Es un modelo de inteligencia y amor, se le puede considerar el pilar del hogar. Su rol en la familia asegura que todo marcha bien en casa. Su familia da su presencia por hecho, y aunque ella trabaja con esfuerzo para darle a cada miembro lo que necesita, nadie la aprecia hasta que no está. Es ahí donde se dan cuenta de lo que realmente vale (Keslowitz: 2004).

El rol del ama de casa en la televisión antes de los años 80´s era el de cuidar a sus hijos y apoyar a su esposo (Keslowitz, 2004: 80). Marge cumple este papel y también ha progresado junto con la sociedad y los contenidos televisivos, puesto que en varias ocasiones la hemos visto en el rol de ama de casa trabajadora con deseo de superación, que ha llevado a cabo acciones para trabajar fuera de casa y dar a su familia un motivo de orgullo. Combina motivación personal y deseos de sobresalir. Marge es capaz de hacer lo que se proponga, Homero nunca será un obstáculo (Keslowitz, 2004: 81), sin embargo antepone a su familia a sus deseos. Quiere ser una perfecta ama de casa.

BART SIMPSON

Imagen 4: Bart Simpson

Edad: 10 años

Bartholomeo J. Simpson (Bart) es un niño travieso, que irrita a sus padres, hermana, compañeros y maestros. Es muy listo, pero actúa a conveniencia propia, dependiendo de lo que quiera lograr, casi siempre en contra de las reglas; es muy asertivo. Y también es tierno ya que dentro de sus travesuras siempre termina aprendiendo algo y demostrando que su familia es importante para él, es también sincero. Bart es un personaje que los niños quieren ser sólo en ciertos momentos, sus travesuras no han tenido mucho impacto en los niños americanos (Keslowitz, 2004: 31).

LISA SIMPSON

Imagen 5: Lisa Simpson

Edad: 8 años

Lisa Simpson es la intelectual de la familia, tiene un sentido de la justicia muy desarrollado y no le gustan las hipocresías. Es muy sensible y esa misma sensibilidad le permite ser una artista, toca el saxofón y siempre muestra profundo respeto por los demás. Muestra ser mucho más madura que otras niñas de su edad. Lisa Simpson es un personaje único que difiere en muchos aspectos del resto de la familia (Keslowitz, 2004: 45). Tiene un gran sentido de la responsabilidad y lucha por lo que le interesa. En la mayoría de las ocasiones no se siente comprendida por la sociedad ni por su familia.

MAGGIE SIMPSON

Imagen 6: Maggie Simpson

Edad: 1 año

Maggie, es la bebé de la familia, su única preocupación es comer bien y dormir, no habla, simplemente observa y aprende. Sin embargo juega un papel muy importante dentro de la familia. Es vista como alguien inofensiva. Aunque no habla, es capaz de ganarse el amor y el respeto de su familia. “Maggie nos enseña que es mejor escuchar y aprender de las opiniones de los demás cuando no tenemos mucho conocimiento sobre algo. Es más edificante si simplemente te sientas y observas en silencio el mundo que te rodea” (Keslowitz, 2004: 52).

Según Van Allen (2000) el espectador enfoca su atención en Homero, su indiferencia y sus errores. Las actitudes de Homero son consideras atípicas, no son exactamente lo que se esperaría de un padre, esto le otorga su lugar en la familia Simpson como el miembro de la misma que nadie respeta. Apareció para romper el estereotipo del padre de familia respetable.

Marge por su parte no encaja dentro del molde de un ama de casa común y corriente, sino que representa los nuevos roles de la esposa de una familia nuclear americana. Según Van Allen (2000) Marge destruye el símbolo del ama de casa pasiva. Ella misma satiriza su posición en relación a Homero. Groening define a Marge como el ama de casa imperfecta y eternamente sufrida (1998).

Tingleff (1998) se refiere a Homero como un icono de la normalidad masculina. Respecto a Marge, señala que su personaje hace obvios los problemas del ama de casa moderna. En ocasiones es ignorada por Homero y menospreciada por sus hijos. A veces muestra estar aburrida de su trabajo doméstico.

Bart Simpson representa al nuevo niño de la familia americana, es muy rebelde, pero Van Allen (2000) lo describe como inseguro, como cualquier niño de su edad, haciéndolo al mismo tiempo deplorable y adorable. Bart demuestra una gran cantidad de emociones, desde la rebeldía hasta el miedo y a la soledad, siempre buscando su independencia pero eternamente niño y eternamente inseguro. Lisa sigue parcialmente su rol como hija de familia, sin embargo también expresa dudas e inseguridades, estas características la hacen parecer más real que otras hijas de familia de series de televisión pasadas (Van Allen, 2000)

La familia Simpson no es perfecta y no pretende serlo. Como menciona James L. Brooks (en Van Allen, 2000) esta familia representa la familia americana normal en toda su belleza y horror. Su imperfección como familia y la imperfección de cada uno de sus miembros hacen de Los Simpsons la familia que todo el mundo puede querer y entender. Según Tingleff (1998) los personajes de Los Simpsons son personajes menores respecto a personalidad de lo que son con respecto a ideas. Son caricaturas de las ideologías que representan. Según Groening (en Tingleff, 1998) Los Simpsons son regidos por sus impulsos. Es decir que esta familia representa mucho más el carácter y la manera de actuar de lo que icónicamente representan.

Los Simpsons son una serie pensada para adultos, como bien señala Howoritz (1999) los significados que manejan son hechos para la conciencia de cultura popular educada e intelectual.

Esta serie se ha destacado por permanecer al aire durante muchos años y en varios países. Los *fans* de Los Simpsons son predominantemente individuos que crecieron con ellos, ahora personas de entre 18 y 34 años. Sin embargo no todas las audiencias de éstos son fans, existen personas que los consideran ofensivos. Según señala Groening (en Horowitz, 1999) la gente que ve la serie de manera subversiva o anarquista no la captan.

Debido a las características mencionadas, Los Simpsons se convirtieron en un fenómeno mediático y social.

En este capítulo se mostró la historia de la serie, los personajes, su autor y creador, así como la codificación de Los Simpsons como caricatura animada, con el fin de dar al lector las herramientas necesarias para entender el propósito de esta investigación. En el siguiente capítulo se explican las teorías de comunicación utilizadas en esta tesis.