

Series con espíritu crítico para devorar este verano

El crítico de series Toni de la Torre ha preparado una cuidada selección de series con contenido social para los lectores de CRÍTIC. Se trata de 10 series estrenadas durante el último año que destacan por tratar temáticas incómodas, relacionadas con la denuncia social o bien que sirven para visibilizar colectivos infrarrepresentados.

Toni de la Torre / @tonidelatorre

1. 'The deuce'

David Simon es garantía si buscamos una serie con sensibilidad social y capacidad para radiografiar la realidad. No aparta nunca la mirada de lo incómodo: al contrario, focaliza su atención en los ámbitos problemáticos que exigen una reflexión por parte de la audiencia. **'The Wire'** es tan ambiciosa como crítica, y, si no la habéis visto nunca, no es necesario que continuéis leyendo este artículo: poneos a ello, disfrutaréis. Si ya conocéis Baltimore como si fuera vuestra casa, podéis dar una oportunidad a sus otras series y miniseries. La última es 'The deuce', que encontrareis en el catálogo de la HBO y que ha sido **lo mejor que ha dado la temporada 2017/2018**.

La serie, que David Simon ha creado conjuntamente con George Pelecanos, nos traslada alrededor de Times Square a principios de los años setenta. En aquella época era una zona donde nadie ponía los pies si no era para satisfacer todo tipo de vicios, especialmente sexuales. Las prostitutas son el centro de 'The deuce', que retrata sus conflictos y angustias al mismo tiempo que muestra los engranajes de la mercantilización del sexo, que se ha construido a su alrededor (los pinchos, la policía, etc.) y que experimentará una transformación con el nacimiento de la pornografía. Con un reparto magnífico, donde destaca Maggie Gyllenhaal, y aquella habilidad tan característica de David Simon de hacer un retrato macroeconómico a partir de la vida y las miserias de personajes cotidianos, 'The deuce' debía encabezar esta lista.

2. 'The good fight'

Si deseáis poner un poco de humor a vuestra indignación, os aconsejo que deis una oportunidad en 'The good fight', que en la segunda temporada se ha destapado como un antídoto contra la frustración e impotencia que nos produce la actualidad en poner como centro de la serie Diane Lockhart. El personaje, que ya venía de **'The good wife'** (recordemos que 'The good fight' es su 'spin-off'), tiene mucho más carisma para encabezar la serie que Maia Rindell, pero sobre todo es mucho más inteligente, tiene mucha más mala leche y, encima, es rematadamente elegante.

Estas características han sido esenciales para transformar 'The good fight', que, injertada por la personalidad de este personaje, **ha cargado de forma demencial contra Donald Trump**. El principal conflicto de la Diane ha sido, justamente, como llevar bien el hecho de vivir en un país gobernado por un personaje como el actual presidente de Estados Unidos. Lo hemos visto pasar por

varias fases, de la negación a la rebelión, y en el proceso la serie se ha convertido en mucho más incisiva, reflexionando sobre las 'fake news', y ha denunciado el uso de la mentira como forma de controlar el relato político y tumbar los rivales. Podéis verla a Movistar Series.

3. 'Seven seconds'

El puñetazo que os clavaré en el estómago esta serie os dejará sin respirar durante unos cuantos días. Y es que, aunque 'Seven seconds' se presente como una ficción policíaca, en realidad es un drama social que utiliza el caso de la muerte de un adolescente afroamericano, que es atropellado por un policía, para **hablar de racismo en los Estados Unidos actuales**. Los acontecimientos de Ferguson, Chicago o Baltimore resuenan durante toda la serie. Están en el rostro de dolor de la madre del fallecido, interpretada magníficamente por Regina King, y están también en la frustración a la que se enfrentan los protagonistas al chocar una y otra vez con la corrupción policial.

La denuncia de un sistema permanentemente injusto es especialmente potente en el tramo final, donde se juega con la imagen de la Estatua de la Libertad y lo que representa. A lo largo de los capítulos, la serie sigue un camino similar al de las series criminales. De hecho, la creadora de 'Seven seconds' es Veena Sud, conocida por la serie 'The killing'. La guionista ha utilizado de nuevo material previo (en 'The killing' fue la serie danesa y aquí la película rusa llamada 'The mayor') para llevarlo a su terreno y, con un tándem protagonista que recuerda Sarah y Holder, hacer una denuncia tan efectiva como oportuna. La encontraréis en Netflix y sólo tendrá una temporada.

4. 'The paper'

Esta serie croata (el título original es 'Novine'), que podéis ver en Netflix, hace una crónica de los **últimos días en la redacción de un diario que está a punto de ser adquirido por un importante empresario** de la construcción. Los profesionales de la publicación, que es considerada el último bastión del periodismo independiente del país, viven con angustia los días previos a la compra. La serie convierte al espectador en testigo de todo lo que pasa en la redacción, a menudo dejando la cámara en un punto específico y dejando que los personajes entren y salgan del encuadre.

Este estilo realista y un interés específico para captar la cotidianidad de los periodistas (e incluso ciertos momentos más anodinos) distancia 'The paper' de otras series ambientadas en un universo similar, como 'The newsroom'. Rehuendo una mirada idealizada de la profesión, la serie cuestiona la posición del periodismo en una sociedad dirigida por poderes económicos y políticos. La compra del diario no se debe a un interés por el periodismo del empresario, sino que responde a intereses ocultos (que no revelaré). 'The paper' es muy recomendable para todos los compañeros de profesión pero también para espectadores interesados en una reflexión sobre el cuarto poder.

5. 'The Looming tower'

Hay muchas series donde los atentados del 11 de septiembre de 2001 tienen un papel relevante, pero muy a menudo en forma de contexto (esto pasa mucho en 'thrillers' políticos como 'Homeland'), pero muy pocas que traten del tema de forma frontal y sin metáforas. Este es el principal mérito de 'The Looming tower', que **no sólo se centra en los atentados, sino que pide explicaciones sobre la gestión previa a la amenaza** de un ataque terrorista y, lo que es más valiente, denuncia una construcción interesada del relato político posterior a los atentados.

En el primer objetivo es donde la miniserie tiene más material y al que dedica más tiempo: basándose en un libro del periodista Lawrence Wright, premiado con el Pulitzer, presenta en forma

de ficción la forma en que la CIA y el FBI gestionaron la información que tenían sobre Al Qaeda años antes de los atentados. Es imposible no quedar estupefacto al comprobar que la rivalidad corporativa de las dos agencias y la personal entre los dos directores, interpretados por Jeff Daniels y Peter Sarsgaard (ambos impecables), tuvieron un papel tan importante en el que terminó sucediendo el 11-S. Podéis encontrar la miniserie al servicio de vídeo de Amazon.

6. 'Mindhunter'

https://www.youtube.com/watch?v=7gZCfRD_zWE

Quizás os extrañe encontrar esta ficción sobre asesinos en serie en esta lista. ¿Qué tienen que ver los crímenes de individuos como Charles Manson con el espíritu crítico? Precisamente, una de las características que distinguen 'Mindhunter' de otras series similares es que no está interesada en los crímenes, sino en **por qué se cometen los crímenes y qué papel tiene la sociedad** en la que el criminal se desarrolla. Si estos sociópatas no nacen, sino que se hacen, ¿cuál es el rol que tiene el entorno? Estas son las preguntas que se formulan los tres protagonistas de 'Mindhunter', que cuenta con David Fincher como productor y director de los dos primeros episodios.

Las causas que se apuntan en esta serie de Netflix son más amplias de lo que es habitual en este tipo de ficción, y señalan infancias difíciles, sí, pero también una sociedad machista y un sistema penitenciario que agrava el problema en vez de buscar soluciones. La serie, que está basada en la experiencia de agentes del FBI reales, se adentra en la figura del sociópata aportando reflexiones valientes. "¿Cómo puedes llegar a ser presidente de Estados Unidos si eres un sociópata?", Dice en Holden. "La pregunta sería: ¿cómo puedes llegar a ser presidente de Estados Unidos si no eres un sociópata?", Responde la doctora Carr.

7. 'Dietland'

Hay series que se estrenan en el momento preciso. Es el caso de 'Dietland', una serie sobre las **presiones para tener un cuerpo que se ajuste a los cánones estéticos** que dictan las empresas de la moda que ha llegado al servicio de vídeo de Amazon justo ahora, cuando el periodo estival hace más difícil que nunca sentirse mal por unos cuantos kilos de más. La protagonista de la serie es una chica que lleva años luchando con el sobrepeso haciendo dieta a la vez que responde a los 'e-mails' de las lectoras de una revista para adolescentes que contribuye a la creación de las presiones que a ella le atormentan (y que en la serie aparecen representadas en fragmentos de animación).

De hecho, ella responde los 'e-mails' en nombre de la directora, interpretada por Julianna Margulies, quien sí que se adapta al dictamen de la moda. La actriz, conocida por 'The good wife', tiene un papel bastante secundario, ya que todo el focus se lo lleva la protagonista, Joy Nash, que tiene mucha capacidad para parecer honesta en el papel. Su historia cambiará cuando tendrá la oportunidad de luchar, desde dentro, contra esta presión que sufre sobre todo la mujer y que en la serie vinculan con un discurso feminista y con otra trama sobre un grupo revolucionario.

8. 'Pose'

Es la serie con el reparto con más miembros del colectivo LGTBI, y sólo por eso ya ha hecho historia. 'Pose' está ambientada en la Nueva York de los años ochenta, donde se invita al espectador a **descubrir el mundo de la 'ball culture'**: una competición donde varios equipos se enfrentan desfilando y bailando con trajes llamativos y espectaculares. Detrás de la apariencia inicial de extravagancia, la serie pronto muestra al espectador como la 'ball culture' es un espacio de libertad. Con el disfraz, los participantes pueden traspasar fronteras de género y también clases sociales.

La serie, que podéis ver en HBO, explica muy bien como los equipos (llamados 'cases') crean una sensación de pertenencia para muchos participantes, ya que son más comprendidos y aceptados en esta segunda familia que en la familia donde crecieron . A través de varios personajes en situaciones diferentes, la serie consigue implicar emocionalmente al espectador y, en el proceso, visibilizar el dolor de estas vidas que no encajan en la "norma", un tema recurrente de Ryan Murphy, co-creador de la serie . Todo ello, lanzando un mensaje optimista, rehuyendo tanto como se puede de la sordidez del contexto, en una celebración de la vida que puede ser un buen relevo de **'Sense8'**.

9. 'Vida'

Un fenómeno muy interesante que se está produciendo en el mundo de las series estadounidenses en los últimos años es la visibilización de realidades culturales que tradicionalmente habían sido muy poco representadas y que ahora consiguen tener series propias donde hacer oír su voz. Es el caso de los afroamericanos (con **'Atlanta'**), los asiaticoamericanos (con **'Fresh off the boat'**) o los indoamericanos (**'Master of none'**). La victoria de Donald Trump y el "Make America great again" han llevado a la visibilización televisiva de las otras Américas. La última en añadirse a esta lista es **'Vida'**, que presenta **la realidad de la comunidad latina que vive en Estados Unidos**.

Así, la serie presenta a dos hermanas que vuelven al barrio latino del este de Los Ángeles donde crecieron para atender el funeral de su madre. El barrio está siendo víctima de un proceso de gentrificación y, al mismo tiempo, se produce en la comunidad un debate sobre la americanización de su cultura, dos temas que difícilmente encontraréis en otras series. Las protagonistas se sumergen en este conflicto cuando heredan el bar de la madre. La serie, que está escrita por latinos, retrata muy bien la complejidad identitaria de este colectivo, cuidando las diferentes hablas de los personajes (inglés, español, 'spanglish' o 'pocho') y mostrándolo poco a poco como un colectivo heterogéneo, a diferencia de la representación habitual que se hace.

10. 'The problem with Apu'

Relacionado con el tema de la representación, quiero terminar esta lista con un documental que ha generado bastante debate en la industria estadounidense. Se trata de **'The problem with Apu'**, un trabajo del comediante Hari Kondabolu en el que cuestiona el personaje de Apu de los Simpson. El documental habla del estereotipo que representa el personaje y cómo ha sido utilizado como un epíteto racista que han sufrido muchos asiaticoamericanos. Algunos son hoy personas conocidas, como Kal Penn o Aziz Ansari, y aparecen en el documental explicando su experiencia con Apu.

Personalmente estoy en desacuerdo en la forma que toma el documental, que focaliza su crítica en Hank Azaria, el actor que pone voz a **'Los Simpson'**. De hecho, ni siquiera los Simpson son un problema (ya que la base de la serie es hacer humor con los estereotipos). Pero sí me parece válido el fondo de la denuncia: el problema es que durante mucho tiempo Apu fue el único indio de la televisión norteamericana y, por tanto, el peso que tenía su imagen era excesivamente grande. Sin ser un documental perfecto, **'The problem with Apu'** nos invita a **reflexionar sobre la infrarrepresentación televisiva de determinados colectivos** (en Estados Unidos, pero pensad también en lo que pasa con nuestras series) y sólo por eso vale la pena el visionado.