

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

“Ave Cesar, los que van a morir te saludan.”

*De la figura histórica al personaje en el filme: **Gladiator.**”*

Seminario taller-extracurricular

Que para obtener el título de

Licenciada en Historia

Presenta

Nadia Bibiana García Gómez

Asesor: Maestra Laura Edith Bonilla de León

Marzo 2010

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Acatlán

“Ave Cesar, los que van a morir te saludan.”

*De la figura histórica al personaje en el filme: **Gladiator.**”*

Seminario taller-extracurricular

Que para obtener el título de

Licenciada en Historia

Presenta

Nadia Bibiana García Gómez

Asesor: Maestra Laura Edith Bonilla de León

Marzo 2010

Dedicatoria

A mi mamá, por tu amor, por dedicarme cada día de tu existencia, y nunca dejar de luchar para que yo me siga superando, por ser el motor que impulsa mi vida, por ser mi ejemplo a seguir, y aceptar la difícil tarea de ser madre y padre, todos mis logros son para ti, eres mi más grande amor.

A mi mamá Teresa, la mitad de lo que soy es gracias a ti, jamás lo habría logrado si no hubieras estado a mi lado siempre, cuidando de mí y dándome tu amor, otra como tú pues de dónde, te quiero mucho.

A mi papá, por ser mi padre, por tu amor y por tu inmensa e inigualable fe en mí, nos veremos pronto pero aún no, aún no.

A Ana, el mejor ejemplo de una magnífica tía, madrina, amiga, confidente y hermana, eres única.

A Pepe, la distancia no importa, siempre te tengo presente en mi mente y en mi corazón.

A Ignacio, por amarme de esta manera, por ser como eres, por permitirme reír y llorar a tu lado, por todos estos años que hemos caminado tomados de la mano, por tu paciencia, te has convertido en una de mis más grandes razones para salir adelante, para mí la definición perfecta de amor eres tú.

A Claudia, Fernando, Azucena, Verónica y Jaime, por su apoyo y ayuda académica durante la licenciatura, pero sobre todo por su amistad.

A Cori y Simba, por su incondicional amor, amistad y lealtad, son los mejores amigos del mundo.

Agradecimientos

A la Universidad Nacional Autónoma de México, por haberme cobijado como un segundo hogar durante todos estos años de mi formación académica.

A mis profesores por su conocimiento y por permitirme aprender de cada uno de ellos.

A la Maestra Laura Edith Bonilla de León por haber dedicado su tiempo y esfuerzo para asesorar mi tesina.

Índice

Introducción.....	5
1. El director Ridley Scott.....	11
1.1 Su vida y su filmografía.....	12
1.2 Su contexto	22
2. El filme <i>Gladiator</i>	30
2.1 La realización.....	30
2.1.1 Nace la idea: el guión.....	31
2.1.2 Los avatares de la producción.....	38
2.1.3 El tiempo en el vestuario.....	40
2.2 Estreno y recepción del filme.....	43
3. Los gladiadores, de la historia al filme y viceversa.....	49
3.1 Roma durante el gobierno de Marco Aurelio y Cómodo.....	50
3.2 De hombre a gladiador.....	60
3.3 La escuela.....	68
3.4 Tipos de gladiadores.....	76
3.5 El anfiteatro: escenario de la muerte.....	85
3.6 La organización de los juegos.....	90
3.7 El espectáculo gladiatorio.....	96
Reflexiones.....	114
Fuentes.....	120

Introducción

La historia en su totalidad resulta sumamente interesante, ¿quién no se ha sentido atraído, al menos una vez en la vida, por algún acontecimiento o hecho histórico, sintiendo de pronto la necesidad de investigar más al respecto? Sin embargo, la historia no se limita únicamente a saber o memorizar fechas y nombres, la historia va más allá de eso.

Es fascinante y difícil, entender porqué el hombre ha actuado de distintas maneras y cómo las consecuencias de sus acciones han provocado otra serie de acontecimientos, dado que el ser más complicado de este planeta es el humano. Y resulta que para conocer y comprender la historia, es necesario entenderlo a él primero.

El paso del hombre a través del tiempo y el espacio, ha dejado múltiples temas para ser estudiados desde cualquier perspectiva existente, por lo tanto, no resulta nada fácil escoger solamente uno de ellos, que permita al estudioso adentrarse al hombre de una determinada época y lugar.

El objeto de estudio de este trabajo está inmerso en la historia de la antigüedad, aquella que de pronto se ve tan lejos de lo contemporáneo que pareciera olvidada, que ya no importa o que no es la nuestra, pero toda la historia pertenece al hombre actual y éste pertenece a toda la historia.

Una de las culturas más importantes es la romana; considerada por muchos historiadores como una civilización madre, puesto que su influencia se ha extendido prácticamente a todos los rincones del mundo; y dado que cualquier aspecto de su política, economía, sociedad y cultura está presente en la civilización occidental, entonces es importante estudiar, analizar y entender ésta cultura.

Aurelio de los Reyes establece que un aspecto importante de la vida cotidiana son las actividades de las personas comunes, aquella que la historia ha olvidado, o

que algunas veces han sido desdeñadas o minimizadas por historiadores, pero que también son trascendentales para la historia.

Mi interés personal al redacta este trabajo es sobre la vida cotidiana de la sociedad, ya que es imposible entender del todo otros aspectos históricos como la economía o la política, si no sabemos qué pensaba y qué hacía el individuo en su privacidad, cuáles eran sus creencias, temores, hábitos, costumbres y gustos.

Parte de la vida cotidiana en la sociedad romana imperial eran sus espectáculos de entretenimiento, como el teatro o la carrera de cuadrigas, pero uno de los de los más aclamados por las personas era el de los gladiadores, hombres que salían a pelear en la arena para beneplácito del público.

El espectáculo de gladiadores parece incomprendible hoy, sin embargo, al público romano de aquella época le resultaba apasionante, ¿por qué? Aurelio de los Reyes dice que todo es cultura, entonces al estudiar el espectáculo de los gladiadores, pretendo conocer un poco de la cultura romana, para llegar a entender la importancia de los gladiadores y su espectáculo.

En el siguiente trabajo abordaré la vida de los gladiadores, la manera en que eran reclutados o se ofrecían como voluntarios para ser combatientes, parte de su vida cotidiana en la escuela y sus espectáculos en el anfiteatro, así como la importancia que cobraron con el tiempo en todos los aspectos de Roma: la política, la sociedad y la economía.

El historiador Friedlaender cree que el origen de los juegos gladiatorios (*ludi gladiatorii*) está en la Campania, dónde se acostumbraba realizarlos para divertir o como sacrificios humanos para honrar la memoria de sus muertos, al principio sólo se degollaba a los hombres, después se intento suavizar el hecho poniéndolos a pelear hasta morir, esta tradición pasa a Etruria y luego al Lacio.

La referencia más antigua que se tiene de los combates de gladiadores en Roma es del año 264 a.C. cuándo un hombre llamado Junius Brutus murió y sus

hijos decidieron honrarlo haciendo luchar a tres parejas de hombres; después los juegos se siguieron realizando y su magnitud fue creciendo (cada vez más parejas combatían), hasta que en el año 105 a.C. se realizaron los primeros espectáculos oficiados por los cónsules P. Rutilio y C. Manlio.

Los juegos gladiatorios tenían al principio un sentido religioso, por tal razón se organizaban según el calendario de fiestas, o en honor a algunos dioses, por ejemplo, Apolo; los ediles y los pretores urbanos se encargaban de realizarlos, se presentaban en los Foros o en los Circos, como un juego más de entretenimiento, después debido a la importancia que adquirieron se mandaron construir edificios llamados anfiteatros, especialmente hechos para este tipo de espectáculos.

Con el paso del tiempo algunos romanos empezaron a presentar cada vez con más frecuencia los juegos de gladiadores, hasta que se volvieron parte de la vida cotidiana del pueblo romano, ya no esperaban que hubiera una fiesta establecida para celebrarlos porque cualquier pretexto era bueno para poner a combatir hombres en la arena y llegó un momento en que los romanos podían exigir como un derecho los combates de gladiadores, y cada vez pedían que fueran más espectaculares y sangrientos.

Los dirigentes romanos trataron por todos los medios de dar gusto al pueblo, pronto se dieron cuenta de que era una manera de mantener feliz, entretenida y satisfecha a la población, por lo tanto, de tener las ciudades en paz.

Finalmente a raíz de la entrada al territorio romano de extranjeros, quienes no tenían el mismo gusto que los romanos en espectáculos, y con la llegada del cristianismo -que siempre rechazó la muerte de los combatientes en la arena-, los espectáculos de gladiadores se acabaron alrededor del año 406 d. C.

La historia y vida de los gladiadores así como sus hazañas en la arena, ha sido un tema constantemente representado en la pantalla grande, varios cineastas han plasmado su visión de éstos combatientes en distintos filmes como: *Demetrio el gladiador* (1954), *Barrabás* (1962) o *Espartaco* (1960).

En el 2000 Ridley Scott presenta otra visión de esta figura histórica, en el filme *Gladiator* se narra la vida de un hombre que es obligado a convertirse en gladiador, el largometraje recurre a grandes efectos visuales para representar la vida de esos hombres, pero también pretende representar algunos elementos históricos de los combatientes.

Por lo anterior realizaremos el estudio de la representación de gladiadores en el filme *Gladiator*. Se eligió este largometraje porque tanto el director como los guionistas aseguraban que habían realizado el filme basándose en las fuentes históricas y en las asesorías de una historiadora especialista en el tema, sin embargo, algunos historiadores y expertos en cine, aseguraban que el filme no tenía nada de lo que decían las fuentes, mientras que otros afirmaban todo lo contrario. Por lo anterior considero que *Gladiator* nos ejemplifica como se representa, en este caso, la historia en el cine. Para realizar la investigación es necesario preguntarse ¿qué elementos históricos de la figura del gladiador están representados en el filme?

El objetivo principal de éste trabajo será identificar los elementos históricos existentes en el filme en torno a la figura del gladiador, para realizar la investigación y cumplir con el objetivo recurriremos a teóricos del tema como Aurelio de los Reyes, Peter Burke, Rosenstone y Marc Ferro, quienes establecen que el cine es una fuente histórica.

Burke, considera que el cine es una interpretación del director, por lo tanto, cualquier filme que veamos lleva inmersa su visión, el trabajo del director cobra aquí una importancia mayúscula porque es él quien presenta lo descrito en las fuentes históricas, es su visión de la historia, por lo cual en éste trabajo dedicaremos el primer capítulo a la vida y obra de Ridley Scott director de *Gladiator*. Para realizar este capítulo se recurrió a distintas fuentes hemerográficas.

En el segundo capítulo resulta necesario escribir sobre *Gladiator*, porque es la muestra en la que está inmerso el tema de estudio del presente trabajo, por lo tanto en este apartado se presentarán algunos aspectos de la realización del filme. La información presentada en capítulo se obtuvo en gran parte del material extra que viene incluido en el DVD del largometraje.

La última parte de la investigación será dedicada a determinar los elementos históricos presentes en el filme en torno a la figura del gladiador, para lo cual se recurrió al método de Aurelio de los Reyes, quien teóricamente no ha escrito nada sobre cómo hacer un análisis fílmico, pero en la práctica baja temas de las escenas para realizar un fílmico.

El método de la historia cultural establece una conexión entre la cultura y las distintas actividades económicas políticas y sociales, por lo tanto, todo es cultura; también son cultura las actividades y valores de una sociedad determinada, incluyendo la vida cotidiana con todas sus normas y convenciones, así como su expresión y materialización en representaciones colectivas.

El anterior método será utilizado en este trabajo puesto que los espectáculos de gladiadores fueron parte de la vida cotidiana de los romanos, pero demostraremos como estaban relacionados con otros aspectos del Imperio Romano, con lo cual estos espectáculos y los hombres que en ellos participaban cobraban una importancia mayúscula para el Imperio.

Las fuentes históricas sobre los gladiadores en México provienen del extranjero, en este país prácticamente no se ha escrito nada sobre ellos, de esas fuentes que se consiguieron, únicamente dos libros hablan en su totalidad de los gladiadores, en las demás solo se les menciona cuando se habla de otros temas como los espectáculos romanos, y gran parte de la información que presentan se encuentra en los tres primeros libros mencionados, por lo que también se consultaron algunas fuentes filmográficas, como documentales del tema.

La realización de este trabajo pretende hacer una pequeña y humilde aportación a un tema tan interesante como el de los gladiadores, y que ha sido en realidad poco abordado por los historiadores mexicanos, esperando que este sea personalmente el principio de una investigación más profunda en el futuro.

1. El Director Ridley Scott

Dada la importancia que tienen la mano que sujeta la cámara, y el ojo y el cerebro que la dirigen convendría más bien hablar del realizador cinematográfico como un historiador [...]

Peter Burke

Es interesante analizar al director y su interpretación de las cosas que está plasmando en la pantalla grande, según lo que dice Peter Burke “el director manipula la experiencia permaneciendo invisible. Y al director le interesa no sólo lo que ocurrió realmente, sino también contar una historia que tenga una determinada estructura”.¹

En efecto, el director resulta invisible a los ojos del espectador, pero cada cosa que se ve en la pantalla lleva su sello, cada movimiento y cada detalle a cuadro está calculado por alguien que ha decidido que las cosas sean exactamente como las vemos en el filme, todo lleva una intención que tiene como objetivo atrapar nuestra atención.

Por lo tanto para hablar de *Gladiator* resulta indiscutible que también se debe tomar en cuenta a su realizador, porque la representación de los gladiadores que nosotros vemos en el largometraje, es la que Scott tuvo en su mente; es el resultado de su interpretación de la historia.

En este capítulo se presentará la biografía de Ridley Scott, sin pretender dar detalles de cómo ha vivido este hombre, sólo rescatando aquellos episodios o aspectos de su vida que marcaron su manera de hacer cine.

También será presentada su filmografía, y se hablará del contexto histórico en el que ha vivido y su estilo para realizar largometrajes, todo esto con el objeto de conocerlo un poco más y poder realizar un mejor análisis de su trabajo en *Gladiator*.

¹ Peter Burke. *Lo Visto y no visto*. Barcelona, Crítica, 2001, p. 202.

1.1 Su vida y filmografía

Considerado por algunos como un gran cineasta, innovador, visionario, estupendo narrador, obsesivamente perfeccionista, y por otros como un director comercial, hueco y vacío, Ridley Scott es un director y productor de cine que desde sus inicios ha estado vigente; ha realizado filmes en casi todos los géneros, algunas exitosos y otros no, pero la experiencia adquirida sólo con los años le permite saber que así es el negocio y él ama lo que hace.

Ridley Scott nació el 30 de noviembre de 1937, en South Shields, Tyne and Wea, un condado al norte de Inglaterra. Su infancia transcurrió de manera muy tranquila en Londres, Gales y Alemania, de este último país el cineasta recuerda “crecí en Alemania soñando convertirme en un cowboy de las llanuras de Texas. Mi padre estuvo seriamente preocupado porque incluso a los 17 yo quería ser una especie de Roy Rogers, y sólo por dos razones: los trajes y la pistola”,² finalmente regresó a Stockton-on-Tees, Inglaterra.

El hecho, aparentemente insignificante de ver ese tipo de filmes resultaría una gran influencia en el trabajo que realizaría años más tarde como director de cine; incluso en su primer largometraje, el cineasta pretendió realizar un *western*, al respecto el mismo Scott comenta: “es difícil saber qué nos influye pero lo cierto es que mi generación, que fue la generación de la radio y no la de la televisión, estuvo poderosamente marcada por la iconografía *western*”.³

Ridley Scott desde niño mostró que tenía aptitudes para el arte, como él mismo lo dice, le gustaba pintar y lo hacía bien; esas habilidades se desarrollaron, en 1954 cuando apoyado por sus padres, decidió entrar al West Hartlepool College of Art, escuela en la que destacó en diseño gráfico y pintura. Dos años después entró al Royal College of Art de Londres, lugar en el que tuvo por maestro al escenógrafo pintor y fotógrafo inglés David Hockney.

² Beatrice Sartori, “Ridley Scott presenta Gladiador. Es una película gigantesca”, *El Cultural*.Es, 23-03-00
http://www.elcultural.es/version_papel/CINE/3103/Ridley_Scott_presenta_Gladiator/. 04-09-2009.

³ Elsa Fernández, “La épica del ‘western’ ha marcado mi cine”, *El País*, 22-04-05, Espectáculos, pág. 42.

Scott, consciente de su talento, decidió convertirse en un gran diseñador de escenografías; sin embargo, en 1965 le llegó la oportunidad de realizar un cortometraje, *Boy on a Bicycle*, el cual contaba con la actuación de su hermano Tony Scott (director de filmes como *Top Gun* y *El fuego de la venganza*), entonces supo que no se conformaría con ser únicamente un diseñador, y ese cortometraje significaría el inicio de su importante carrera como director.

El cineasta terminó sus estudios graduándose con honores y obteniendo una beca que le daba la oportunidad de ir a Nueva York para estudiar diseño durante un año. Más tarde hizo un posgrado en Televisión and film Design, en la School of Graphic Design de la antigua compañía de Radio Corporation of America (RCA).

En Estados Unidos el cineasta fue contratado por la empresa Bob Drew Associates, donde pudo experimentar con la fotografía, trabajó con los documentalistas Richard Leacock y D. A. Pennebaker y tuvo la oportunidad de ver trabajar a varios directores de cine. Una vez que se terminó su contrato regresó a Inglaterra y en 1964 entró a la BBC trabajando como diseñador de decorados.

Debido al buen desempeño de Scott como diseñador, al cabo de sólo un año la BBC decidió ascenderlo a director de series televisivas entre ellas *Z Cars*, *The troubleshooters* y *Adam Adamant Lives*. Cuando consideró que su trabajo aquí se había terminado, renunció.

En ese momento Scott decidió iniciar una nueva etapa y creó su propia empresa, de esta manera surgió Ridley Scott Associates (RSA), con la cual se dedicó a dirigir y producir más de dos mil comerciales, uno de los más famosos fue el que hizo para *Apple Computers* en 1984, utilizando imaginaria *orwelliana*⁴ y que se convirtió en el comercial más caro que se había rodado hasta ese momento. Debido a logros como el anterior su empresa se convirtió en una de las más importantes en Europa y Estados Unidos; como publicista Ridley Scott ha recibido varios premios, en los festivales de cine en Venecia y Cannes, y ha sido reconocido también por el Art Directors' Club de Nueva York.

⁴ Concepto creado por George Orwell en su novela *1984*, en la que se habla del Gran Hermano como alguien que siempre vigila, es una crítica al totalitarismo en las técnicas modernas de vigilancia.

Esta faceta sería la que más marcaría el trabajo futuro del cineasta, incluso él considera que la publicidad fue su más grande escuela, pues su formación como publicista le ha enseñado más que la teoría que se imparte en las escuelas de cine, pues conoció la importancia en el manejo de las imágenes y el sonido, al respecto el director reflexiona sobre lo que aprendió:

Me ayudó a construir mi conocimiento de cómo presentar y –manipular es una mala palabra- fascinar a la audiencia y dominarla en una especie de suspensión dramática. Aprendí como comunicar inmediatamente a usar mecanismo visual y auditivo para trabajar en las escenas y conquistar la atención de la audiencia.⁵

Una imagen dice más que mil palabras. En los comerciales las ideas se transmiten a la audiencia en un corto plazo; por ello todo lo visual y lo auditivo se convirtió en parte fundamental de su trabajo, razón por la cual en cada uno de sus filmes tienen la misma importancia el guión y los efectos visuales. Todo esto lo aprendió por medio de la realización de comerciales, de ahí la importancia que tuvo su paso por la publicidad

En la publicidad el director debe tener una concepción total del film, a partir de la cual el trabajo de equipos se determina por completo. Es un enfoque diferente al teatro, más cercano a la fotografía profesional y que a uno lo prepara mejor para el largometraje: todo centrado en una persona. Uno trabaja en base a “story boards” muy detallados, y esa es una técnica que he conservado.⁶

De esta manera, y después de ser un gran publicista, decidió adentrarse nuevamente en el mundo del cine, empezó a considerar el hecho de que los comerciales eran como pequeñas películas, pensaba que ya había obtenido el conocimiento necesario para realizar filmes, sin embargo, tenía muy claro que una cosa era realizar comerciales y otra muy distinta hacer largometrajes, al respecto expresó “he tenido

⁵ Jorge Gerotiza y Ana Pérez. *Ridley Scott. Blade Runner*. España. Paidós, 2002. p. 43.

⁶ *Ridley Scott habla de Alien*, Cineteca Nacional, pág. 4.

que aprender otro lenguaje, el que necesita un largometraje [...] cuando me fui a Londres, pasaba los días en la filmoteca. Podía ver cuatro o cinco películas seguidas al día. Descubría a Wells, lo vi todo, de Hollywood, Doris Day y todo las de Brando [...] y los *western* todos”.⁷

Desde el comienzo Scott consideró que era relativamente fácil “hacer” cine, pero sobre todo se enamoró de esa actividad, una vez que se involucró con ella ya no pudo ni quiso apartarse de la misma, así que buscó la manera de seguir en el mundo de la cinematografía.

El éxito de su empresa Ridley Scott Associate le permitió conseguir dinero para llevar a cabo un sueño que venía cosechando desde hacía algún tiempo: dirigir filmes; así, Ridley Scott, tuvo la oportunidad de plasmar todo lo aprendido como publicista en su primer largometraje *Los duelistas* (1977), y a partir de ese momento se inicia una amplia carrera como director.

Los cuatro filmes de los que a continuación se habla han sido a mi parecer los más significantes en su carrera. Ya sea por la manera en la que fueron recibidos en taquilla, o por lo que los críticos han dicho a la fecha de ellos.

Los duelistas, es el primer filme que dirige, en un principio había pensado hacer un *western*, pero él ha dicho que no logró, en su momento, los críticos dijeron que en esta obra hacía falta profundidad en los personajes y que había un abuso en los elementos visuales, a pesar de eso, es el único largometraje que a la fecha le ha dado reconocimientos importantes como director, y con el tiempo al filme se le consideró uno de sus mejores trabajos como director.

En 1978 realizó *Alien, el octavo pasajero*, un filme de *ciencia-ficción* que trata sobre un extraterrestre que acecha a los tripulantes de una nave que está en el espacio, y gracias a este trabajo se da a conocer más en el mundo del cine; cabe mencionar que para realizar a ese inolvidable extraterrestre se inspiró en una pintura de Francis Bacon, algo similar ocurrió con su siguiente largometraje y *Gladiator*, este filme fue considerado como “una obra maestra del género y que dejaba ver a en su

⁷ Elsa Fernández. *Loc. cit.*

realizador a un esteta poco convencional capaz de renovar el lenguaje visual del cine”.⁸

Blade Runner es su siguiente obra cinematográfico, en este caso toma el papel de director y productor. Como ya se dijo, con la ayuda de la tecnología e inspirado en grabados ingleses del siglo XIX, fotos de los años treinta y comics, creó una ciudad futurista, en la cual unos robots, (que son muy parecidos a los humanos, y a los que éstos han usado a su beneficio), se sublevan en contra de los hombres.

Scott se enfrentó a una serie de problemas antes del estreno del filme, los críticos habían visto ya el largometraje, alegaban que la historia no se entendía, por lo que se le pidió a Scott que le hiciera ciertos arreglos, él nunca estuvo de acuerdo, pero los hizo; con todo y eso el filme no tuvo éxito, la crítica la recibió muy mal y fue considerada un gran fiasco.

En 1992 *Blade Runner* se reestrenó con éxito, lo que originó que el cineasta pudiera realizar la versión que siempre tuvo en mente del filme, la cual salió en un DVD especial, con la leyenda “Montaje del director”.

Scott inicia aquí la práctica de presentar una edición del filme distinta a la que se vio en el cine. Hoy en día esta obra cinematográfica es considerada por muchos no sólo como su mejor trabajo, sino un filme de culto,⁹ “es el logro supremo de Ridley Scott, que merece aquí completamente la calificación de visionario. Un thriller de ciencia-ficción visualmente asombroso e intelectualmente provocativo que, a pesar de su fracaso inicial, ha acabado convirtiéndose en una película referencial”.¹⁰

Finalmente *Gladiator*, de la cual ha obtenido el éxito en taquilla, varios reconocimientos, y críticas tanto buenas como malas, pero al parecer el filme no

⁸ Joaquín Rodríguez, “Ridley Scott como el ave fénix”, el *Financiero*, 14-05-00, Recreación y estilo, pág. 10.

⁹ Se considera película de culto aquélla que en su momento no tiene el éxito esperado (quizá por los elementos inusuales que presenta), o no es lo que sus creadores pretendían, pero que después de algunos años, logra el éxito o sigue siendo recordada por un pequeño pero importante grupo de seguidores.

¹⁰ Miguel Ángel Prieto, *Blade Runner*. España, T and B editores, 2005, p. 119.

pasó inadvertido por los expertos de cine, como le ha sucedido con otros trabajos, por obvias razones de este filme hablaremos con mas detalle en el siguiente capítulo.

Sus otros filmes aunque no han sido tan bien recibidos por la crítica o la taquilla, han abordado distintos temas y géneros: comedias románticas, series de televisión, road movies, dramas, ciencia ficción, e históricas. Por su trabajo siempre ha recibido críticas a favor y en su contra, pero de alguna manera el director se ha mantenido vigente. A continuación una lista de todos sus filmes:

- *Los Duelistas* (1977)
- *Alien el octavo pasajero* (1978)
- *Blade Runner* (1982)
- *Leyenda* (1985)
- *La sombra del testigo* (1987)
- *Black Rain* (1989)
- *Thelma y Louis* (1991)
- *La conquista del paraíso* (1992)
- *El ansia* (serie televisiva 1995)
- *Hasta el límite* (1999)
- *Gladiator* (2000)
- *Hannibal el origen del mal* (2001)
- *La caída del halcón negro* (2002)
- *Los impostores* (2003)
- *El reino de los cielos* (2005)
- *Un buen año* (2006)
- *Ganster americano* (2007)
- *Todos los niños invisibles* (2007)
- *Red de mentiras* (2009)

Aparte de su empresa Ridley Scott Associates, en 1987 para tener más libertad de dirigir, decidió crear una nueva compañía llamada Percy Main Productions; para 1994 decidió asociarse con su hermano Tonny Scott para fundar Scott Free Productions (SPF), y más tarde creó Mill Film (una compañía de efectos visuales) y los estudios Sheperton, en Londres. Su trabajo como director, productor y empresario le ha dejado a Ridley Scott una ganancia de más de mil millones de dólares.

El cineasta consideró en un principio que solamente podía crear escenarios, muy pronto salió de su error, bastó que hiciera su primer trabajo como cineasta, para que se diera cuenta que podía hacer mucho más que eso y narrar historias, es un director que no ha sido muy premiado por su trabajo, y como ya se ha mencionado antes algunos de sus trabajos filmicos son reconocidos años después; habrá quienes consideren que sencillamente no ha logrado mantener un buen nivel de calidad en sus filmes, y por lo tanto no se merece tal reconocimiento.

Mucho se ha considerado que en sus filmes el director Scott pareciera darle mayor importancia a lo visual y sonoro que al guión, él mismo se contradice cuando se le cuestiona al respecto, hace algunos años declaró que el medio y la cámara eran tan importantes como el guión y los actores. Más tarde recapacitaría y diría algo distinto, afirmando que hay ocasiones en las que el decorado es más importante que los actores.

Hablando del mismo tema el cineasta dice “para mí una película parte de un mismo concepto, la idea fundamental, la historia a partir de la cual nace una película [...]”,¹¹ y en una de sus últimas entrevistas seguiría en la misma posición de considerar que el reto a la hora de hacer cine es conseguir un buen guión. Las contradicciones en las que ha caído son simplemente, porque no quiere que lo consideren un cineasta que no tiene nada interesante que mostrar, y trata de defenderse de los que dicen que es un director visual.

El hecho de que Ridley Scott le dé tanta importancia a lo visual y lo auditivo le ha valido el calificativo de ser un director que ha sido muy influenciado por Hollywood

¹¹ Jorge Gerotiza y Ana Pérez. *Op. cit.* p. 47.

(algunos han dicho que lo que le interesa ahora es realizar filmes que lo hagan millonario) porque sus filmes están muy marcados por esta tendencia hollywoodense, largometrajes con inversiones estratosféricas de dinero y toda la tecnología necesaria para atraer al público -lo que no siempre ha logrado- las secuencias con imágenes y sonidos extraordinarios, se encuentran en todos sus filmes, y aunque a veces pretenda darle poca importancia al hecho, lo sabe muy bien.

Mientras el cineasta veía los *western* que tanto le gustaban, un día descubrió *Centauro del desierto*, “y vi como para Jonh Ford el paisaje era un personaje más, las luces y las sobras eran parte del drama. Esa épica ha marcado mi cine”,¹² se dio cuenta que el paisaje contribuía al sentimiento de soledad del hombre que se encontraba en ese espacio tan grande, cuando Ridley Scott se convirtió en director tuvo presente este filme y la importancia de la ambientación.

En *Los duelistas* se nota la importancia que le da al ambiente alrededor de los personajes principales, y responde a las críticas de que solamente es un director hueco diciendo “estamos tratando con imágenes. Cuantas menos palabras utilicemos mejor”.¹³ Estas palabras definen prácticamente todo su trabajo.

Para Scott el paisaje forma parte esencial en el desarrollo de la historia, en varios de sus filmes vemos el extraordinario trabajo que se ha hecho en cuanto a la fotografía se trata, hermosos paisajes llenan todo el cuadro, los actores a veces se ven diminutos, en otras ocasiones ni siquiera están presentes. En este aspecto el director también ha sido influenciado por otros directores como el maestro (así le llama Scott), Kurosawa, y admite que para realizar algunos de sus largometrajes, tenía muy presente las batallas de ese director.

De la misma manera el cineasta asegura que ha obtenido ideas muy interesantes de cine independiente, donde se ve que sin tanto dinero invertido, una buena historia puede ser una gran película, aún sin tanto efectos especiales; incluso asegura que le gusta más este tipo de cine que el comercial, sus palabras son

¹² Elsa Fernández. Loc. cit.

¹³ Miguel Ángel Prieto. *Op. cit.* p. 118.

contradictorias, pues la gran mayoría de sus largometrajes, se alejan mucho del tipo de filmes independientes, ya que son muy comerciales.

El director se volvió a contradecir, cuando afirmó que una de las cosas más importantes que se deben considerar al realizar un filme es el presupuesto. Entonces para él si es importante la cantidad de dinero con la que cuente, aunque trate de negarlo, con ese dinero puede crear la ambientación necesaria, así que sería un tanto complicado imaginar un filme de Ridley Scott sin todos esos hermosos escenarios que ayudan en la narración de la historia.

El cineasta confiesa que siempre le ha gustado participar en la creación de los “decorados”, como él les llama, “el trabajo que implica elaborar un decorado me fascina, y yo me intereso, sobre todo, en temas que no transcurren en el tiempo presente [...]”,¹⁴ considera que cuando el decorado es bueno, no importa que el filme sea futurista o de la época de la Roma Imperial, los actores se sienten más a gusto, más estimulados y su trabajo es mejor. “en las películas que me apetece hacer, el universo, el decorado, la ambientación, tienen una importancia capital [...]”,¹⁵ lo considera de esta manera porque para él, la iluminación, el aire, el viento, la música, una nave espacial, un edificio, el vestuario, todo puede ser usado para captar la atención del público.

Al hablar de toda la importancia que el director le da a la ambientación del filme, vale la pena hablar de algunas de las referencias o fuentes para crear esos mundos extraordinarios, independientemente que sean futuristas o del pasado; al cineasta le gusta inspirarse el arte antiguo porque considera que los artistas crearon la ilusión de tercera dimensión, el arte contemporáneo, no le agrada mucho pues, según el, los pintores son bidimensionales y eso es una limitación.

A Scott le gusta ver obras de arte, como pinturas y grabados, para inspirarse y poder realizar sus largometrajes, por ejemplo, para crear al extraterrestre de *Alien, el octavo pasajero*, se basó en un cuadro de Francis Bacon, mientras que el ambiente de la ciudad en *Blade Runner*, está inspirado en pinturas decimonónicas y grabados

¹⁴ Ridley Scott habla de Alien. *Op. cit.* pág. 5.

¹⁵ Jorge Gerotiza y Ana Pérez. *Op. cit.* pág. 45.

de Londres, para *Gladiator*, retomó lo que los pintores del siglo XIX habían plasmado en sus obras.

Scott ha declarado que lo que pasa en la vida cotidiana actual no le interesa, “me encantan las películas históricas porque tienen que ver con quien somos ahora [...]”,¹⁶ además varios de sus largometrajes están basados en hechos reales, y cuando se le cuestiona si un director debe ser respetuoso de lo que dicen las fuentes históricas con respecto a lo que se está llevando a la pantalla grande afirma “no es obligatorio, pero yo lo soy.”¹⁷, para él lo importante es lograr que se esa época sea creíble, y tiene la firme creencia de que se apega lo más que puede a las fuentes históricas.

Sin embargo, siempre que Scott ha realizado filmes de corte histórico, recibe inevitablemente críticas sobre la libertad que se toma para hacer a un lado el hecho como fue narrado en las fuentes históricas, y darle mayor importancia al guión. Sobre ese tipo de libertades que se toman los directores en los filmes históricos Pierre Sorlin ha dicho que “[...] el cine cuenta y para contar mejor, para seducir a su público inventa”,¹⁸ mientras que Burke ha comentado que un director cinematográfico no solamente debe contar la historia sino darle una estructura estética, el objetivo de esto es conseguir un producto que sea más atractivo al público.

Para un historiador siempre será muy difícil quedar totalmente satisfecho cuando vea un filme que retome algún acontecimiento histórico, pues siempre encontrará el más mínimo detalle que le permita hacer una atenta invitación al director para que éste revise las fuentes y vea cual fue su error, pero finalmente, Burke y Ferro tienen razón al afirmar que el cine es una interpretación del director, pero también hay interpretación en cada una de las fuentes históricas que existen

Al analizar la historia en el filme, es muy importante tomar en cuenta lo que Rosenstone ha dicho “el cine histórico debe juzgarse según estándares acordes a las

¹⁶ Dolly Mallet. “Por amor al cine”, *Reforma*, 23-11-08, Top Magazzine, pág. 34.

¹⁷ Elsa Fernández. *Loc. cit.*

¹⁸ Pierre Sorlin. “El cine reto para el historiador”, *Istor*, 2005, No. 20, pág. 21.

posibilidades del medio. No puede usarse el estándar de la historia escrita: cada medio tiene sus propios elementos convencionales [...]",¹⁹ por lo tanto se debe tener cuidado en no analizar un filme histórico como si fuera un libro.

Es un director que se ha dedicado a trabajar sobre todo para Hollywood, y quizá sea de las cosas que más se le han reprochado; él ha dicho que le gustaría regresar a su país y hacer allí lo que él sabe hacer, pero a él y a otros compatriotas colegas suyos solamente les prometieron el apoyo y no se los han dado (no aclara que se refiere con "apoyo"). Sin embargo hacer filmes para los estadounidenses lo ha marcado y se ve difícil que regrese a Inglaterra a trabajar, no sólo por la falta de apoyo sino porque sería complicado que empezara a hacer un cine diferente del que ha venido haciendo.

Un hombre que ha encontrado en la pantalla grande la mejor manera de plasmar sus ideas, y vivir de ello, cuando se le ha cuestionado sobre retirarse, afirma que nunca lo hará, no se imagina haciendo otra cosa, Scott quien desde el 2003, fue nombrado Caballero del Imperio Británico, afirma que "realmente no considero que haya tenido ni un sólo día de trabajo en mi vida. Porque disfruto mucho con lo que hago. Me despierto en mi cama a las 6 de la mañana, y soy uno de esos muy pocos afortunados que piensan: fantástico un nuevo día".²⁰

El director y productor Scott ha tenido una vida como se puede ver equilibrada, ya que, con 71 años de vida y 41 años de trabajo, ha probado el fracaso y el éxito, sabe lo que es estar hasta abajo o en la cúspide y de todo ha aprendido.

1.2 Su contexto

En el año que Scott nació, Japón le declaró la guerra a China, provocando un conflicto con Estados Unidos, por su parte Alemania prácticamente invadió Austria, y un año después se firmaron los acuerdos de Munich -en los que se le permitió a Alemania ocupar la zona de Checoslovaquia donde había alemanes- mientras que la

¹⁹ Robert Rosenstone. "La historia en imágenes/la historia en palabras. Reflexiones sobre la posibilidad real de llevar la historia a la pantalla". *Istor*, 2005, No. 20, pág. 102.

²⁰ Miguel Ángel Prieto, *Op. cit.* pág. 121.

Unión Soviética temerosa de la expansión alemana firmó un tratado de no agresión en 1939.

Inglaterra y Francia declararon la guerra a Alemania después de que este país invadió Polonia, y fue ocupada por la Unión Soviética, Finlandia decidió entrar a la guerra a lado de los alemanes, quienes después invadieron Dinamarca, Noruega, Francia, Inglaterra y Yugoslavia; Japón ocupó Indochina, e Italia se apoderó de Albania, Grecia. A mediados de 1941 Alemania violó el tratado de no agresión con la URSS. Al darse cuenta de lo peligroso de la situación Estados Unidos empezó a apoyar a Inglaterra y a la Unión Soviética, con la Carta del Atlántico, varios países entraron a la guerra contra Alemania.

Después del ataque de Japón a Estados Unidos, este país preparó una ofensiva, Alemania y Japón aprovechan sus dominios en Europa y Asia, los alemanes arremetieron en contra de la población judía, que es exterminada en los campos de concentración; en 1942 el ejército rojo acabó con medio millón de soldados alemanes, Musolinni es vencido por los aliados (Estados Unidos, Francia, e Inglaterra), y China logró sacar de su territorio a los Japoneses.

Para 1944 los aliados avanzan hacia la frontera alemana, mientras que los soviéticos se acercan por Polonia y Hungría, los países aliados deciden que deben acabar con el nazismo pero Alemania debe permanecer unida. Finalmente Berlín cae el 2 de mayo 1945 y da pie a que cese la lucha armada en Europa. Tres meses después la Unión Soviética declara la guerra a Japón y en agosto Estados Unidos lanzó sus bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki, en donde murieron 300000 japoneses, lo que llevó a la rendición total de Japón en septiembre de 1945.

La Segunda Guerra Mundial dejó alrededor de 50 millones de muertos, afectó a países de los cinco continentes, y el mundo quedó dividido en dos grandes bloques: uno con Estados Unidos al frente de los países capitalistas integrados en la Organización del Atlántico Norte (OTAN) y por la otra parte estaba la URSS y el comunismo.

En 1945 fue creada la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el objeto de garantizar la paz mundial, el respeto a los derechos humanos, y la negociación para la solución de conflictos, basándose en la cooperación internacional.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, Alemania quedó administrada por los países aliados, pero se dividió en dos con el levantamiento del muro de Berlín, la parte occidental en la que se constituyó la República Federal de Alemania, que mantiene el sistema de la empresa privada, y la parte oriental que queda en manos de la URSS, en la que se estableció la República Democrática Alemana.

La reconstrucción europea se vio mermada cuando los países occidentales vieron con malos ojos la expansión soviética, mientras que la Unión Soviética se queja de no recibir ayuda para reparar los daños ocasionados por la guerra. Debido a que Stalin había declarado que el comunismo y el capitalismo eran incompatibles, los estadounidenses declararon que la URSS representaba un problema muy serio para la política de occidente, mientras que los soviéticos aseguraban que los estadounidenses deseaban dominar el mundo.

En 1947 Inglaterra declaró que ya no tiene la posibilidad de seguir ayudando a países como Grecia y Turquía, ante la preocupación de que los soviéticos quisieran apoderarse de esos territorios e imponer el sistema comunista, de Estados Unidos lanza la Doctrina Truman con la que pretendió detener el avance comunista.

Norteamérica decidió ayudar a los países europeos (Plan Marshall), pero con la condición de que no permitieran que el sistema comunista siguiera creciendo, como respuesta la URSS obligó a los países bajo su dominio a no aceptar el plan Marshall.

Los países de Europa Oriental, estaban totalmente destruidos, y el comunismo empezó a ganarse cada vez más simpatizantes; en contraste la Europa Occidental logró recuperarse con cierta rapidez, gracias a que Estados Unidos y sus empresas entraron en estos países, Francia, Inglaterra e Italia decidieron nacionalizar muchas empresas teniendo como resultado un aumento en la producción; los

estadounidenses se convirtieron en los principales representantes del capitalismo, y surgieron organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCIDE).

La Unión Soviética y el comunismo también tuvieron un desarrollo industrial, y hubo un enfrentamiento entre los bloques por la supremacía tecnológica y científica, un ejemplo de ello es la carrera espacial, en la que Estados Unidos logra poner al primer hombre sobre la luna.

Corea, la India (con Gandhi a la cabeza del movimiento) y Vietnam logran su independencia, éste último país representó un foco rojo de comunismo para Estados Unidos, e inició una guerra contra la ex colonia francesa, los vietnamitas hicieron frente a la agresión extranjera y lograron su libertad.

China también buscó liberarse y consolidarse como una nación soberana, después de una guerra civil en la que se enfrentaron el comunismo y el nacionalismo y una invasión japonesa, finalmente Mao Tse-Tung logra fundar la República Popular de China. Chiang Kai-Shek funda la República Nacionalista de China, Taiwán.

En Cuba la guerrilla tumbó la dictadura de Batista, quedando en el poder Fidel Castro que declaró al país socialista, la reacción de Estados Unidos no se hizo esperar y decretó un bloqueo económico y político a Cuba, este país a pesar de las limitantes pudo salir adelante con el paso de los años, logrando grandes avances sobre todo en la medicina.

En esta época en Asia surgieron las condiciones necesarias para que diversos países se independicen entre ellos: Gambia, Argelia, Zaire, el Congo, Alto Volta, Níger, Nigeria, Madagascar, Mauritania, Camerún, Liberia, Somalia, Etiopía, Marruecos, Costa de Marfil, etc., sin embargo, su independencia no significó una solución o mejoría a los problemas de pobreza en esta área.

Palestina por su parte, logró independizarse de Inglaterra, mientras que Argelia, Angola y Mozambique son otro ejemplo de las colonias que lucharon hasta conseguir su libertad.

En Medio Oriente, la fundación del Estado Israelí al término de la Segunda Guerra Mundial provocó un conflicto que parece interminable en el mundo árabe, éste reprobaba la expulsión violenta de los palestinos, lo que llevó a la ONU a intervenir para que Israel respetara la soberanía palestina, sin embargo, los israelíes, apoyados por Estados Unidos han violado varias veces los acuerdos de respeto a lo palestinos, teniendo como consecuencia un conflicto árabe-israelí en el que el terrorismo ha sido el principal protagonista dejando miles de muertos.

A mediados de los setenta la Unión Soviética tuvo que enfrentar diversos problemas, entre ellos, el bajo crecimiento económico y el descontento de la población, situación que se agudizó en la siguiente década, Gorbachov (presidente de la URSS), determinó que la solución es hacer cambios políticos y económicos, sin embargo, estallan conflictos armados ya que distintas repúblicas de la Unión manifiestan su descontento.

En 1987 Estados Unidos y la URSS acordaron destruir sus arsenales nucleares, pero en 1989 con la caída del Muro de Berlín, se terminó la rivalidad entre ambas potencias, lo que tuvo como resultado que en 1991 desaparezca la Unión Soviética y surja la Comunidad de Estados Independientes (CEI), que estableció un sistema económico capitalista.

La llamada Guerra del Golfo se inicia en 1990 por el dominio de las zonas petroleras, el conflicto es entre Irán e Irak, pero éste país ocupó el emirato árabe de Kuwait anexándolo a su territorio, provocando que diversos países entre ellos Estados Unidos, declaren la guerra a Irak hasta lograr su rendición. Países africanos como el Congo y Nigeria también sufren conflictos armados internos.

Después de la Guerra Fría Estados Unidos se convirtió en el país más poderoso en el mundo, el cual parecía inquebrantable con su política capitalista, hasta que el 11 septiembre de 2001, las torres gemelas del World Trade Center en Nueva York fueron derrumbadas por terroristas de Al Qaeda, el acontecimiento fue conocido en todo el mundo en el instante que ocurrió gracias a la inmediatez de los medios de comunicación; se inició una nueva guerra contra Afganistán para buscar a Bin Laden quien se cree que planeó los ataques (y al que no han logrado encontrar),

después los estadounidenses atacaron Irak con el pretexto de que tenía armas de destrucción masiva, las cuales jamás son encontradas, pero quitaron del poder a Sadamm Hussein.

Durante las últimas décadas en América Latina no ha habido estabilidad social, política o económica ya que en distintos países (Perú, Nicaragua, Brasil, Argentina, entre otros) los gobiernos fueron derrocados, las diferencias entre los ricos y pobres cada vez se profundizan más, entre otras razones, porque esta región tiene que someterse a la economía dictada por las potencias mundiales, como Estados Unidos, que buscan únicamente su beneficio.

El inconformismo de la sociedad se ha manifestado en distintos movimientos guerrilleros, por ejemplo el de Sendero Luminoso en Perú, el de los Zapatistas en México, o el del los Tupamaros en Uruguay. Gracias al voto popular llegaron al poder hombres como Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia o Hugo Chávez en Venezuela.

El fenómeno más característico de los últimos años es la globalización, un proceso que se inicio con el fin de la Guerra Fría, el cual pretende que haya una mayor comunicación e intercambio de los procesos culturales de los procesos culturales, económicos, políticos y sociales del mundo, así como unificar la economía, política y cultura entre los distintos países del mundo.

La globalización ha sido impulsada sobre todo por el neoliberalismo, el cual propone reducir las funciones del Estado en los ámbitos de la producción para que queden en manos de particulares con el fin de promover el desarrollo económico con la intención de que un mercado nacional se incorpore al internacional.

El neoliberalismo no ha funcionado igual en países que son potencias mundiales y en los que están en vías de desarrollo (tercermundistas) como los de América Latina, porque esas potencias tienen acceso libre a los recursos de otros países (para muestra Estados Unidos y México), en donde no se ha logrado solucionar graves problemas como la pobreza y el bajo nivel educativo.

En lo que respecta al ámbito del arte la cultura y las ciencias, en las décadas de los cuarenta y cincuenta siguió predominando el cine en blanco y negro, (con excepción de los filmes animados), los temas recurrentes fueron sobre la guerra; también hubo un auge en el cine de suspenso, con uno de sus mayores representantes Alfred Hitchcock, y el expresionismo alemán presentó su visión pesimista de la humanidad.

Más tarde el cine abordó la Guerra Fría, con temas como el espionaje, organizaciones secretas, etc., después el cine hollywoodense estaría caracterizado por superproducciones en las que se utilizan extraordinarios efectos especiales dirigidos a un público consumista, pero con la llegada de la videocasetera, surgió el video *home* que permite ver desde los hogares los distintos filmes que se mostraron en la pantalla grande.

El cine también comunicaba lo que ocurría en la Segunda Guerra Mundial, adquiriendo el rol de noticiero, pues antes de la proyección del filme se pasaba una capsula que informaba lo que ocurría en el mundo.

Las clases medias occidentales pudieron gozar de una televisión a blanco y negro, que servía más que nada para entretener, además de la televisión la inversión de otros aparatos electrodomésticos llegarían a cambiar la vida cotidiana de las personas, lo sucedido en las guerras se informaría en adelante a través del televisor. De la misma manera este aparato electrónico, transmitió los debates políticos para las elecciones de 1960 en Estados Unidos a más de 100 millones de espectadores, algo que pudo haber influido en el resultado de esas elecciones.

Las ciencias experimentales tuvieron un despunte gracias a la Guerra Fría y surgieron disciplinas como aeronáutica, telecomunicaciones y biomedicina, cuando la guerra se acabó se fabricó el primer ordenador y se descubrió la estructura del ADN, pero el mundo conoció enfermedades mortales como el SIDA.

En los años cincuenta la publicidad cobra fuerza gracias a la creación de nuevas técnicas en los medios audiovisuales, “el boom del sector publicitario resulta

revelador [...] la omnipresencia de los modernos medios de comunicación audiovisual...”,²¹ para ese momento la sociedad se volvía cada vez más consumista.

Durante la Segunda Guerra Mundial, las fábricas quedaron vacías debido a que los hombres tuvieron enrolarse en el ejército y marcharse a la guerra, las mujeres se incorporaron al mercado laboral ocupando el lugar de aquéllos hombres; a lo largo de las últimas décadas las mujeres han tenido que luchar por un lugar digno entre la sociedad de todo el mundo.

En los sesentas y setentas los jóvenes empiezan a exigir mayores libertades sexuales, y el consumo de drogas en este sector de la población aumentó, surgen los hippies, y la psicodelia, la población negra exige sus derechos civiles, y la juventud se identifica con ídolos como el Che Guevara, Mao Tse-tung, Martin Luther King e incluso los Beatles, las nuevas generaciones cuestionaban todos los ámbitos de la vida y desafían el orden establecido, en México, Francia, Tokio, Roma, Berlín y China, las calles se llenan de jóvenes entusiastas que gritaban al mundo entero sus ideales e inconformidades, sin embargo, esos movimientos fueron cruelmente sofocados.

²¹ Juan Francisco Fuentes y Emilio La Parra López. *Historia universal del siglo XX de la Primera Guerra Mundial a las Torres Gemelas*. España, Síntesis, pág. 263.

2. El filme *Gladiator*

La capacidad que tiene una película de hacer que el pasado parezca estar presente y de evocar el espíritu de tiempos pretéritos a través del espacio y superficies es bastante evidente.

Peter Burke

Cuando nos sentamos en una sala de cine, lo que se proyecta en la pantalla grande parece mágico, pues lo que vemos puede hacernos llorar o reír, o bien nos transporta en el espacio y tiempo, nos sentimos partícipes de la historia, —basada en un hecho real o no—, que se está mostrando.

Esa extraordinaria capacidad del cine nos hace olvidar que todo filme ha sido creado por alguien, la idea de la historia se le ocurrió a alguien, otra persona decidió que se podía realizar y de esta manera se formó un equipo de trabajo que pudo darle forma a aquella idea hasta convertirla en un filme que es el resultado final de todo ese trabajo. Para la realización de *Gladiator* se requirió de la ayuda de muchas personas que aportaron su talento, ideas y esfuerzo durante varios meses

En el siguiente capítulo se abordará todo lo que tuvo que ver con la realización del filme *Gladiator*, desde lo que originó la idea de la historia hasta los datos técnicos y la recepción que tuvo el largometraje.

2.1 La realización

Tanto el director como los productores han aceptado que para la realización de *Gladiator*, existió la influencia de otros filmes *PEPLUM*,¹ como *Ben-Hur*. Para Scott las dos versiones del este filme fueron muy buenas, sobre todo la escena de la carrera de cuadrigas en el circo; *Espartaco* es considerada por el cineasta como una obra maestra de ese género, lo mismo que *La caída del imperio romano*.

¹ Género fílmico en el que se recrea la historia de la antigüedad.

Scott declaró que tenía presente cada uno de filmes mencionados cuando realizaba *Gladiator* y aun aquéllos otros largometrajes (prefiere no decir cuales son) que le parecían muy malos, para saber lo que se debía hacer y lo que debía evitar. Era una obra fílmica que tenía el extraordinario presupuesto de 100 millones de dólares, y Scott quería que todo fuera perfecto.

La siguiente información tiene como objetivo conocer más a fondo el largometraje, ya que es la muestra fílmica en la que está inmersa la figura del gladiador, objeto de estudio de este trabajo. Se presentarán los datos de la producción como el proceso que tuvo la elaboración del guión, el diseño y creación de los escenarios, el diseño del vestuario, así como el lanzamiento y recepción del filme.

2.1.1 Nace la idea: el guión

El guión es la base de todos los filmes, hay personas que tienen la gran capacidad de tener una idea y poderla desarrollar hasta formar un extraordinaria historia, y no es una labor fácil, no cualquiera puede hacerlo. Algunas veces las historias que vemos en los filmes están inspiradas por acontecimientos o personajes reales, otras veces surgen de la imaginación de alguna persona, que se pone como límite el infinito. Gracias a los guionistas tenemos la oportunidad de ver grandes historias, ellos son el origen de todo filme.

La historia de *Gladiator* fue creada por tres guionistas, los cuales colaboraron aportando cada uno sus ideas sobre como deberían de ser los personajes y qué rumbo debería tomar la historia, el filme nace precisamente con ellos, en particular con David Franzoni, el primer hombre que pensó que este filme podría tomar vida.

La creación de *Gladiator* se inició cuando David Franzoni (guionista y productor del filme) siendo estudiante universitario realizó un viaje por Europa y allí visitó distintos anfiteatros romanos, el interés que ello le despertó hizo que intercambiara un libro que llevaba sobre la revolución irlandesa por uno titulado *Those About to Die* de Daniel P. Mannix, en el cual se habla sobre los gladiadores, el Coliseo y los juegos romanos.

Años después, cuando el guionista se encontraba en Roma, siguió investigando sobre los gladiadores y empezó a escribir el guión del filme — tomando en cuenta sobre todo lo que se decía en el libro de Mannix—. Para el personaje principal se inspiró en un gran general romano (Franzoni asegura que sí existió según lo que investigó) y quien al parecer estaba en la lista negra del emperador Cómodo, curiosamente cuando éste se convierte en emperador el general desaparece.

Después de trabajar en el guión durante varios meses, el guionista decidió presentárselo a Walter Parkes y Steven Spielberg, —uno de los dueños de DreamWorks, el estudio cinematográfico que produjo *Gladiator*—. Franzoni les explicó que la visión de la antigua Roma que tenía para el filme era como la de la ciudad de Los Ángeles, en donde el Coliseo era como el estadio de los Dodgers, esa misma tarde le pidieron el argumento del filme.

Al principio existieron dudas con respecto a que el filme fuera a tener éxito, hacía casi cuatro décadas en las que no se realizaba un largometraje con el tema de la Roma antigua (*PEPLUM*) que fuera exitoso, Spielberg y otros directivos de DreamWorks resolvieron que ya era el momento de que el público volviera a ver un largometraje de este tipo, y esperaban que fuera bien recibido; para producir el filme se escogió a Franzoni, Walter Parkes y Douglas Wick y para dirigirlo a Ridley Scott; al respecto Parkes expresó: “creo que es el mejor para crear mundos paralelos que sean coherentes”.² Pensaron que el director podía darle la misma importancia al guión, a las actuaciones y a los efectos especiales que se requerirían para filmar.

Walter y Wick fueron a ver a Scott conscientes de la debilidad del director por las pinturas del siglo XIX llevaron consigo una del artista Jean-León Gérôme, titulada *Pollice verso (o Pulgares abajo como se conoce en América Latina)*, en ella se ve a un gladiador —el vencedor— con su armadura en la arena de un anfiteatro, a sus pies está un hombre prácticamente derrotado, se puede ver al público entusiasmado

² “Relato de los escribas. La creación del guión”, *Gladiator*. Dir. Ridley Scott. Prod. Douglas Wick. Guionista David Franzoni, John Logan y William Nicholson. Actores: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Djimon Hounsou. Dreamworks Pictures y Universal Pictures. 2005. 170 min., (inglés). *Gladiator*. Director y productor Charles Lauzirika. Editor Marissa Cicero. DreamWorks LLC and Universal Studios. 2005.

con sus pulgares hacia abajo, el gladiador que está de pie espera la orden del emperador para saber que debe hacer.

Los productores le dieron a Scott el guión, la obra de arte y explicaron de qué se trataba el proyecto, Parkes recuerda que el director prácticamente no puso atención a lo que ellos decían, solamente miraba la pintura hasta que la levantó y dijo “yo puedo hacer esto”,³ en ese momento se dieron cuenta que ya tenían director para su filme.

Sobre la obra de Gérôme, el cineasta considera que en ella el artista plasmó su visión del Imperio romano –la cual es muy romántica según Scott-, su esplendor, gloria, maldad y decadencia, al respecto el director expresó:

Me encantó la imagen. Esa imagen, ese segmento, fue lo que me llevó a hacer la película porque pensé, podemos hacer esto. Es algo nunca visto. Era algo que nunca se había hecho con la tecnología actual [...] Ahora se puede hacer cualquier cosa para filmar una película épica en el sentido grandioso de la palabra.⁴

Scott quedó fascinado con la pintura, él también quería hacer una obra de arte como la que estaba en ese cuadro, fue el anclaje que lo llevó a realizar el filme, decidió que una imagen fija como la que estaba en *Pulgares abajo* podía tomar vida gracias a la magia del cine. Además para el director, el Imperio romano es el más grande que ha existido, se entusiasmó ante la idea de poder mostrar parte de ese Imperio en un largometraje así que sin pensarlo más tomó las riendas del proyecto, empezó a revisar todo lo concerniente a ese periodo de la historia.

La pintura de Gérôme no fue la única en la que Scott se inspiró para darse ideas de lo que quería realizar en el filme. Tanto él como los encargados del diseño del filme tomaron en cuenta otras obras de arte del siglo XVIII y XIX como las de los pintores orientalistas románticos y los prerrafaelistas⁵ Arthur Max (director de diseño)

³ *Idem.*

⁴ *Idem.*

⁵ Los orientalistas son pintores que surgen a partir del siglo XVIII, los temas en sus obras de arte son sobre todo del Oriente al que representan como decadente, exótico y corrupto, representan la vida

dijo que los tomaron en cuenta porque “sus pinturas parecen dar vida el mundo antiguo de Roma y sus provincias [...] cuidaban detalles eso ayudó a crear un mundo que pareciera con vida, ellos investigaban minuciosamente”.⁶

Pollice Verso (1872) de Jean León Gérôme⁷

El guionista Franzoni ha dicho que realizó una investigación para poder crear el guión del filme debido a que como él mismo lo dice “la realidad te aporta ideas que jamás se te ocurrirán. Es un recurso fantástico pero hay que usarlo bien. Nosotros no

cotidiana, calles, ciudades, escenas de caza, combates, etc., ponen especial énfasis en los detalles, por ejemplo, la indumentaria o los elementos arquitectónicos, los colores que usan son rojos amarillos y marrones, algunos de sus exponentes son: Jean-León Gérôme, Vincenzo Marinelli, y Joseph Bernard y Pierre Louis Bouchard. Los prerrafaelistas fueron un grupo de artistas ingleses de la segunda mitad del siglo XIX que estaban en contra de la burguesía, retomaron la pintura que existió antes que Rafael, su visión del arte era simple y positivista sus temas eran románticos y morales entre sus exponentes están Dante Gabriel Rossetti, John Everestt Millais, William Holman Hunt y Thomas Woolner.

⁶ “Relato de los escribas. La creación del guión”. *Loc. cit.*

⁷ Wikipedia, la enciclopedia libre, <http://es.wikipedia.org/wiki/Gladiador>, 10-08-09.

escribimos historia escribimos una historia [...]”,⁸ pero llegado un determinado momento sintió que la información que tenía sobre Roma era demasiada y se sintió algo confundido, por lo que decidió buscar a Kathleen Coleman una profesora de la universidad de Harvard que daba clases de sobre ese tema.

Coleman les daba su opinión sobre las cuestiones históricas del filme diciéndoles lo que —según sus propias investigaciones— era cierto, o lo que no, incluso aceptaba cuando no tenía conocimiento sobre algún tema; finalmente los productores la contrataron como asesora histórica. Se llegó a decir que cuando *Gladiator* se terminó de filmar ella no estaba muy satisfecha con el resultado, ya que consideraba que muchas de sus “asesorías” no habían sido tomadas en cuenta, con el fin de favorecer el guión.

Cuando a Scott se le ha cuestionado sobre las inexactitudes históricas de *Gladiator* respondió muy seguro y tranquilo que “la historia de Roma fue documentada fiel, masiva y extraordinariamente.”,⁹ lo considera así porque todo su equipo desde los guionistas hasta los encargados del vestuario tuvieron que informarse sobre el tema del filme en diversas fuentes históricas.

Como ya se había mencionado antes, el guión de Franzoni se centraba en un personaje, un hombre que después de ser el mejor general era obligado a convertirse en gladiador, y lo único que lo motivaba era el poder regresar a casa con su familia.

Aunque Franzoni había escrito una parte considerable del guión para *Gladiator*, cuando Scott lo revisó más a fondo se dio cuenta que algunos diálogos y características de los personajes eran difíciles de reproducir, y quería que el filme estuviera dividido en tres actos como una obra teatral por lo cual recurrió a un guionista de teatro llamado John Logan.

Scott consideraba que este último guionista podía desarrollar más las relaciones humanas entre los personajes del filme, Franzoni estuvo de acuerdo y respecto al resultado de su trabajo dijo que “los mejores diálogos los escribió John

⁸ *Idem.*

⁹ “Ridley Scott presenta *Gladiator*. Es una película gigantesca”. *Loc. cit.*

Logan. Las escenas son las mismas pero John le dedicó mucho tiempo de trabajo a los diálogos”.¹⁰

La participación de Logan fue sobre todo en la primera parte del filme, cuando Máximo es general y se encuentra en Germania, los diálogos en las escenas en las que el protagonista está con Marco Aurelio, con Lucilla y con Cómodo, son creación suya.

El guión siguió sufriendo cambios, por ejemplo, empezó a surgir la idea de que la familia de Máximo muriera, lo que a Franzoni no le gustó, porque según su guión, el tema del filme era el regreso del general a su casa con su familia, y si esta ya no existía cómo podría ocurrir tal cosa, y el filme no serviría. Después se habló de que Máximo muriera (con lo cual tampoco estaba de acuerdo el guionista, por las mismas razones anteriores).

Finalmente se le envió el guión a Bill Nicholson para que lo revisara y les diera su opinión sobre lo que le hacía falta, su respuesta fue un análisis de cuatro hojas que les mandó por fax, en ellas les decía que la trama del filme no podía centrarse en la muerte de Cómodo porque entonces se entendería que lo único que el gladiador buscaba era la venganza —y ese no era el tema— había que hacer que Máximo regresara a su casa.

Nicholson asegura que no le gustaba la idea de la venganza y que Máximo fuera una simple máquina de matar por lo que “[...] empecé a hilvanar la idea de un hombre que no quería ser soldado”,¹¹ de esta manera convertía al personaje en alguien que solamente soñaba con ser un hombre dedicado al campo, con regresar a su casa y ser un padre de familia común y corriente, lo hizo un hombre que obligado por las circunstancias era rudo pero al mismo tiempo un gran ser humano, afectuoso, leal, valiente, buen amigo, es decir, un personaje al que era fácil querer.

Rusell Crowe —quien personificó Máximo- ha dicho que cuando le propusieron el trabajo, el guión no estaba terminado y que fue difícil ir construyendo el personaje

¹⁰ “Relato de los escribas. La creación del guión”. *Loc. cit.*

¹¹ *Idem.*

en la marcha, pues constantemente cambiaba, el director dijo que junto con Crowe y los guionistas “nos hicimos muchas preguntas. Destruimos el personaje para erigir una intriga acerca de su personalidad íntima ¿es un labrador?, ¿es un soldado?, ¿es un hombre de hogar?”,¹² llegaron a la conclusión de que Máximo era antes que nada un padre.

Y como todo buen padre lo que anhela el personaje principal es estar con su hijo y su esposa, entonces lo importante de Máximo era el regreso a su casa; Nicholson recurrió al tema de la creencia en otra vida después de la muerte, de esta manera se determina que la familia del personaje principal es asesinada, lo que lo motiva a convertirse en un gran gladiador que mata porque no tiene otra opción, con esto se logra que el público lo quiera, pero al final muere y entonces puede regresar a su casa con su esposa y su hijo.

Después de todas las peripecias sufridas con el guión, los productores opinan que finalmente se cumplió el deseo de Franzoni —quien fue el primero que tuvo la idea de crear ésta historia—, de crear una historia basándose en la vida de un hombre, llamado Máximo, Wick el productor opina que “nosotros contamos la historia de un personaje. La historia de un hombre que busca el camino de regreso a casa. La historia de una persona que encontró su fuerza interior en una época muy ardua [...]”,¹³ finalmente todos los guionistas quedaron muy satisfechos con la historia y consideran que cada uno aportó lo necesario para sacarla adelante.

Scott considera que el resultado fue una historia muy sólida, que no únicamente hay batallas, sangre y venganza, considera que un acierto de la historia es que “hay amor, intriga y profundidad elementos atípicos en una película de gladiadores”.¹⁴ Esto se puede poner a discusión pues en otros filmes parecidos, también se pueden encontrar esos elementos, sin embargo, él considera que así fue.

¹² “Ridley Scott presenta Gladiador. Es una película gigantesca”. *Loc. cit.*

¹³ “Relato de los escribas. La creación del guión”. *Loc. cit.*

¹⁴ Ridley Scott presenta Gladiador. Es una película gigantesca”. *Loc. cit.*

2.1.2 Los avatares de la producción

Lo primero que hizo el director al empezar con la realización de *Gladiator* fue buscar a Sylvain Despretz para que le hiciera los *story boards*. Scott dio indicaciones a Despretz en cuanto a las fuentes que tenía que consultar para hacer los dibujos, y eran más que nada algunos libros porque en restos arqueológicos no pudieron encontrar mucha información sobre los gladiadores.

Lo primero que el cineasta le pidió a Despretz y su equipo fue que trabajaran con el decorado de la ciudad de Roma. En lo que se refiere al Coliseo se dibujó persona por persona, lo que les llevó también bastante tiempo, se hicieron más dibujos de los necesarios porque el director quería garantizar un buen presupuesto para los efectos especiales.

Después de empezar a hacer los *story boards*, se empezó con la creación de los escenarios, Scott llamó a Arthur Max y el diseñador trabajó alrededor de 15 meses para el filme, por sugerencia de Scott, Max se dio a la tarea de revisar las pinturas del siglo XVIII y XIX para recrear las calles, interiores y mobiliario.

La elaboración de los exteriores fue más complicada, ya que tuvieron que trasladarse a cuatro diferentes países: Inglaterra para la sección de Germania, Marruecos para la provincia de Numidia, Malta y la Toscana para Roma y los estados hispánicos de Máximo.

La recreación del Coliseo fue el mayor reto, en el guión era como un personaje más, para Scott y su equipo de trabajo, este gran anfiteatro representaba a Roma. El primer problema es que no podían grabar las escenas de luchas en el Coliseo, por lo que tuvieron que buscar otro edificio en el que a base de la tecnología pudieran usar como si fuera ese escenario, se dedicaron a recorrer los restos arqueológicos de Roma, pero como todos eran monumentos históricos, no podían grabar las escenas.

Scott y Max decidieron usar la tecnología para crear el Coliseo; el escenario se construyó en el Fuerte de Ricassoli en Malta, pues consideraron que era el edificio más conveniente para trabajar, Max da las razones: “tenía una construcción simple

de piedra que había sufrido una linda erosión marítima a lo largo de varios siglos y que tenía el carácter que estábamos buscando para una Roma desmoronada y decadente”,¹⁵ esta era la visión que el director tenía del Imperio Romano, el edificio elegido mostraba ese aspecto de Roma.

De esta manera, construyeron únicamente la tercera parte del anfiteatro Flavio, lo demás lo hicieron por computadora, le incorporaron las rampas, las plataformas que tenía originalmente, le dieron iluminación, textura y al final agregaron a las personas.

Luego tuvieron que recrear la ciudad de Roma, utilizaron algunos edificios que ya se encontraban, después agregaron otros que eran necesarios, como la escuela de gladiadores, a algunos edificios les aumentaron un piso con la computadora, ya que Scott quería que se vieran grandes, pues había leído que eran hasta de seis pisos en esa época, agregaron otros elementos como calles, la plaza del mercado, un pequeño teatro al aire libre, etc. Max concluye “así que Roma no se construyó en un día”.¹⁶ Tenía razón, pues se tardaron 20 semanas en hacer el trabajo del Coliseo y Roma.

El equipo que trabajó en los efectos visuales de *Gladiator*, consideró que tres escenas fueron especialmente difíciles de realizar: la primera es una toma panorámica que se ve en la batalla de Germania —al inicio del filme— en ella se tenían que mostrar no solamente miles de soldados, sino también todas las armas y estrategias de guerra romanas, la segunda cuando los gladiadores entran por primera vez al Coliseo romano, éste no fue construido totalmente para el largometraje, y Scott quería una toma de 360° sin cortes para que se viera impresionante éste anfiteatro, la última fue nuevamente del Coliseo, en una toma aérea que lo mostró desde arriba con hombres trabajando en el techo, y el público viendo una de las batallas de los gladiadores.

Las escenas que se hicieron en el Coliseo fueron difíciles de hacer no solamente por los efectos especiales, también por el hecho de tener que controlar a

¹⁵ “El ABC del diseño de producción Arthur Max”, *Gladiator. Loc. cit.*

¹⁶ *Idem.*

miles de extras, actores e incluso animales —el tigre con el que pelea Máximo es real y tardaron tres semanas en realizarla— todo al mismo tiempo, además tenían que tener sumo cuidado con las escenas de las luchas entre gladiadores para que nadie saliera lastimado.

Desde el principio Ridley Scott, Arthur Max (jefe de diseño de producción) y John Nelson (supervisor de efectos visuales) supieron que no sería fácil reconstruir el mundo romano imperial, pero sabían que era imprescindible hacerlo para que los espectadores que vieran *Gladiator* se sintieran inmersos en la atmósfera de esa época, al respecto el director reflexiona “cuando recreas la historia el desafío es ver que tan preciso puede ser el proceso, se logra con investigación y por supuesto con las personas adecuadas”.¹⁷

Scott está en lo cierto, al hacer un filme histórico, la mejor manera de hacerle creer a los espectadores que están siendo testigos de la historia que se les muestra en la pantalla grande —como lo dice Burke— es logrando que todo sea lo más real posible y los escenarios en los que se desarrolla la historia, juegan un papel importante en ello.

2.1.3 El tiempo en el vestuario

El vestuario que llevaría cada uno de los personajes también era de vital importancia —sobre todo en un filme PEPLUM— porque las personas que estamos viendo el filme damos por hecho que así se vestían en esa época, además de que la indumentaria de un personaje nos puede decir mucho sobre su personalidad, Scott lo sabe muy bien, el diseño del vestuario de *Gladiator*, estuvo a cargo de una mujer llamada Yanty Yates.

Esta diseñadora tuvo la tarea de hacer una investigación sobre la indumentaria romana en esta época, tenía que lograr que el vestuario fuera lo más auténtico posible, el cineasta le facilitó el guión del filme y le habló de las ideas que tenía para realizarlo.

¹⁷ “La gloria de Roma. Efectos visuales”, *Gladiator*. *Loc. cit.*

La principal indicación del director sobre el vestuario era que se viera gastado, no nuevo como en los otros filmes, en donde las telas parece que nunca han sido usadas, Scott quería todo lo contrario para *Gladiator*, al respecto Yates explica que

Procuramos que las armaduras lucieran maltrechas y viejas, queríamos la idea de que todos los legionarios habían vivido con la armadura puesta durante cuatro años casi sin lavarse [...] debían parecer veteranos de guerra de Vietnam [...] queríamos un estilo sucio y descuidado, arenoso, polvoriento, viejo, escabroso, abollado, armaduras oxidadas, las pieles debían parecer viejas y usadas grasientas lo mas similares a la realidad que se pudiera.¹⁸

Scott consideraba que un soldado que había estado luchando durante varios años no se podía ver como si acabara de comprar su ropa, se suponía que la vida de los soldados era dura, y se tenía que reflejar en su armadura, lo mismo pasaba con los gladiadores. Fue difícil encontrar ingenieros que hicieran armaduras como las que querían, el problema era que tenían que ser falsas, pero parecer muy reales, y para que los actores y los extras pudieran moverse usaron materiales como aluminio, hule-espuma, cuero, fibra de vidrio, y un poco de metal.

Pero el vestuario de los demás personajes era distinto, a la armadura del general Máximo le dedicaron más tiempo, pues tenía que sobresalir de entre las demás, no se podía ver tan gastada, pues el general tiene el rango más alto entre los soldados, se le pusieron aplicaciones de oro y el personaje llevaba también una piel de lobo.

La guardia pretoriana tenía una armadura más cuidada, al ser los guardias de la familia imperial, tenían que dar una mejor impresión, debía parecer que su armadura era limpiada y casi pulida todos los días, la coraza romana del personaje Quinto por ejemplo, es muy sofisticada, lleva un galón que simboliza su rango, y tiene escudos en los antebrazos y tobillos, también le ponen un anillo que es un sello con imagen de una águila símbolo de Roma.

Para vestir al pueblo en general, usaron telas más sencillas, en colores claros como el beige, Yates dice que se inspiraron en Alma-Tadema un pintor romántico

¹⁸ "Relato de los escribas. La creación del guión", *Gladiator. Loc . cit.*

del siglo XIX sobre todo en los colores pistache, rosado, celestes y gris claro, no es difícil imaginar quien le sugirió a la diseñadora buscar en pintores decimonónicos su inspiración para la ropa de los civiles romanos. Pero el vestuario de los extras cambió cuando estaban en Marruecos pues tenían que llevar chilabas marroquíes.

El personaje de Cómodo usó togas de seda y telas bordadas a mano, además hicieron para él tres armaduras distintas: la primera es la que usa al principio del filme cuando llega a Germania, la segunda cuando inaugurar los juegos del Coliseo y la última la trae puesta al final cuando pelea con Máximo, está hecha con mármol y es de color crema. El emperador Marco Aurelio llevaba la mejor armadura, que estaba hecha a mano con metal y cuero.

Para Lucilla —hermana de Cómodo— se hicieron entre 18 y 20 vestidos cada uno estaba formado por alrededor de siete piezas como velos, capas y túnicas, las telas usadas eran sedas y satén, casi todo estaba bordado a mano o a máquina, se hicieron joyas especialmente para ese personaje, la misma Connie Nielsen (la actriz que hizo el personaje) compró un anillo de 200 años de antigüedad que también se usaba como sello, para darle un toque más auténtico a su indumentaria.

Los gladiadores también tenían que lucir un vestuario muy usado como los soldados, las mallas que usaron para protegerse el dorso; la armadura de uno de los gladiadores llamado Tigris llevaba un casco al que se le levantaba el visor, en los hombros tenía figuras de garras y en la canilleras unas de cabezas de tigres, fue la armadura más espectacular, ya que se tenía que mostrar que uno de los mejores gladiadores y se enfrentaría al protagonista.

Cuando Máximo se convierte en gladiador, al principio usa ropa muy sencilla y básica, su armadura es de cuero delgado, pero después Próximo le hereda su peto, al cual el gladiador le agrega figuras de plata como un árbol de la vida y sus caballos.

Después de terminar toda la producción del largometraje, Scott declaró que se sentía contento y satisfecho con el trabajo que había realizado en él, y sobre *Gladiator* finalmente expresó “[...] una de las razones es que se trata de una película

que quisimos basar muy sólidamente en personajes, personajes y personajes. Y en historia, historia, historia y ¿sabes? lo demás es rock and roll” .¹⁹

2.2 Estreno y recepción de *Gladiator*

Cuando un filme se termina de grabar aún no se ha terminado el trabajo, sigue todo lo relativo a la post-producción (edición, montaje de la música, etc.) cuando el largometraje es terminado en su totalidad, viene el estreno y recepción de la obra fílmica.

Hasta entonces sabrán los realizadores si el trabajo que hicieron durante meses —a veces más de un año como *Gladiator*— tendrá una buena aceptación por parte del público, y de los expertos en cine, hay casos en los que un filme puede gustar a los críticos en la materia, pero no tiene tanto éxito en taquilla, o el público lo recibe muy bien y a los expertos no les gusta.

La siguiente información versa alrededor del estreno de *Gladiator*, cómo fue recibida por los críticos y expertos de cine, y algunos premios que obtuvo la cinta, lo que ayuda a saber de manera general cual fue la aceptación del filme.

Después de todo el trabajo de realización finalmente se determinó que *Gladiator* fuera estrenada en mayo del 2000, como la realización del filme requirió más de 100 millones de dólares, se esperaba que esa inversión fuera recuperada en taquilla.

Con el objetivo de atraer la atención del público (sobre todo la de los jóvenes) el estreno del filme se anunció con bombos y platillos, sus creadores le hicieron promoción diciendo que con ésta obra fílmica se resucitaba el género PEPLUM —según ellos este género estaba casi muerto— creando la expectativa necesaria para su estreno.

Finalmente llegó el día de su estreno y en la primera proyección (a la que acudieron los realizadores del filme) todo el público estuvo en total silencio, lo que confundió al director y a los productores, no sabían si *Gladiator* estaba gustando,

¹⁹ Ridley Scott presenta *Gladiator*. Es una película gigantesca”. *Loc. cit.*

pero al final, hubo un gran aplauso, y lágrimas porque Máximo moría, lo que les agradó mucho a los realizadores, fue que esa respuesta se dio de manera simultánea en hombre y mujeres por igual, en ese momento supieron que iba a durar lo suficiente en cartelera para que el largometraje recaudara lo necesario y cubrir los costos de su producción.

Al estreno del filme hubo distintas críticas; los comentarios de los expertos que no fueron muy favorables con el largometraje, cuestionaron los aspectos históricos en el guión, por ejemplo: “el guión es un ejercicio muy libre y sin apego histórico alguno de Franzoni, Logan y Nicholson [...] las libertades dan mayor dramatismo pero le restan profundidad a los personajes y quitan coherencia en sus acciones”.²⁰ Sobre las cuestiones históricas hubo también otras críticas, en el momento del estreno del filme y aún años después.

Un historiador, lanzó una dura crítica contra *Gladiator* en el año 2004 asegurando que “partiendo de una imagen pictórica, que no histórica, realizada en el siglo XIX, se describe y moraliza sobre una importante fase de la historia romana [...]”,²¹ partiendo del hecho de que la historia cultural establece que todo es historia, incluyendo una obra de arte, entonces parece que lo escrito por Prieto no puede ser muy bien sustentado, porque entonces habría que preguntarle a este hombre ¿cuál es la definición de una fuente histórica según él?.

También el mismo escritor agregó que “lo malo o, si se quiere, lo maniqueo es que se quiera enseñar, al público, una historia de Roma alejada de lo que realmente ocurrió, no sólo por los datos, sino, sobre todo por la moraleja y eso no tiene nombre, o mejor, tiene un único nombre, el engaño [...]”,²² una crítica contundente y severa, sin embargo, habría que recordarle a Prieto que Rosenstone afirma que la historia es una representación, y en filme histórico el director nos involucra con el pasado desde su perspectiva

²⁰ Edgar San Juan, “Ridley Scott al estilo Hollywood”, *Milenio*. 05-05-00, cultura, pág. 46.

²¹ Alberto Prieto Arciniega. “La crisis del Imperio Romano, según Dreamworks.”, *La antigüedad filmada*. Madrid. Clásicas, 2004, pp. 189-190.

²² *Ibidem* pág. 193.

Entonces cabe aquí aclarar que varios aspectos de *Gladiator* no son como los cuentan las fuentes históricas, pero eso no quiere decir que haya un engaño, porque en todo caso, que es lo que “realmente ocurrió”, con respecto al Imperio Romano, a los soldados, al emperador o a los gladiadores, nadie puede hablar de una realidad histórica como tal, porque no existe.

Se debe aclarar que mi crítica es al término empleado por Prieto, lo que “realmente ocurrió” nadie lo sabe, sin embargo, si puede hablarse de cuanto se acerca un filme a lo que dicen o representan algunas fuentes históricas (y que será el análisis que se va a realizar en el tercer capítulo de este trabajo), independientemente de que la información que en ellas se encuentre sea lo que realmente ocurrió o no.

Al respecto Scott ha asegurado que trataron de respetar lo más posible las fuentes históricas, que lo ellos (su equipo y él) hicieron fue buscar fechas y personajes que se encuentran en algunos libros y desarrollaron una historia alrededor de eso, lo de la pintura de Gérôme únicamente le sirvió como inspiración visual, para representar lo que decían esos libros.

Otros críticos afirmaron que hubo un abuso en los efectos visuales, con el propósito de entretener al público, y lograr que el filme fuera atractivo para que tuviera éxito en la taquilla, dando por hecho que el único objetivo de un filme como *Gladiator* es entretener, sin adentrarse a cosas más profundas como las cuestiones históricas.

El largometraje también tuvo muy buenas críticas, en las que se decía que efectivamente con el filme se había logrado dar un nuevo aire al PEPLUM, algunas de las cosas que se escribieron del filme, son sobre los efectos visuales —que otros criticaron— calificándola como “una impresionante narrativa visual”,²³ o hablan de los personajes diciendo que “lo notable es la construcción de personajes muy sólidos que consiguen una gran credibilidad”.²⁴

²³ Jairo Albarrán, “Ridley Scott sus criaturas”, *Milenio*, 11-05-00, cultura, pág. 47.

²⁴ Carlos Bonfil, “*Gladiator*”, *La Jornada*, 07-05-00, cultura, pág. 20.

También se escribió del director, los artículos destacaron la notoria experiencia adquirida por todos los años que llevaba trabajando en el oficio, lo cual se reflejaba plenamente en el filme, otros afirmaron que era un visionario capaz de construir mundos, o que su dirección era simplemente excelente.

Se puede decir de manera general que el filme no fue una “monedita de oro” que le gustara a todos, pero tuvo muy buena aceptación, que logró “llevar al público a convertirse en un romano más, que desde su tribunal pide muerte o vida para los gladiadores”,²⁵ Scott dijo que deseaba lograr que el espectador respirara la ciudad, y al parecer en la opinión de muchos expertos *Gladiator* lo consiguió.

El éxito de *Gladiator* fue como lo esperaban los productores, el primer fin de semana que estuvo en exhibición recaudó 35 millones de dólares, las siguientes dos semanas se convirtió en el filme más visto en esos días, después bajó a segundo lugar y luego a tercero, pero se quedó allí durante otro par de semanas.

Obviamente el largometraje recuperó con creces lo que se había invertido en su realización, al obtener más de 450 millones de dólares en la taquilla, los realizadores consideraron que los resultados habían sido ya mejor de lo que esperaban, pero no sería todo.

Empezó a mencionarse la posibilidad de que el largometraje en distintos premios a nivel internacional, obtuviera algunos reconocimientos, los productores pensaron que sería difícil ganar algo, pero que el hecho de estar nominados les serviría para ser más reconocidos en el futuro.

En la gran mayoría de los premios o reconocimientos que se hicieron sobre cine en los años 2000 y 2001 *Gladiator* estuvo presente, recibió 119 nominaciones (incluida mejor película) a distintos premios, de los cuales ganó 48,²⁶ entre ellos el Oscar, premios Bafta, y Globo de Oro.

²⁵ Rocío Macías, “Con *Gladiator*, vuelve el imperio romano a la pantalla grande”, *Crónica*, 2000, pág. 16.

²⁶ Premios para *gladiator.2000*. IMDb. <http://www.imdb.com/title/tt0172495/awards>. 02/11/09.

Ficha técnica

Título original: *Gladiator*

Dirección: Ridley Scott

Producción: David Franzoni, Douglas Wick y Branko Lustig

Productora: Universal Pictures, Dreamworks Pictures, Scott Free Productions

Actores: Rusell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Richard Harris, Djimon Hounsou, Derek Jacobi, Tomas Arana, Ralf Moeller, Spencer Treat Clark, Tommy Flanagan.

Género: PEPLUM / Drama

Guión: David Franzoni, John Logan y William Nicholson

Diseño de producción: Arthur Max

Dirección artística: Keith Pain

Fotografía: John Mathieson

Vestuario: Janty Yates

Efectos especiales: Lee Lighting Ltd. Y Mill Films

Música: Hans Zimmer, Lisa Gerard y Klaus Badelt

País: Estados Unidos

Año: 2005

Duración: 170 mín.

Sinopsis

La historia se desarrolla en el año 180 d. C. durante la época del Imperio romano. Máximo, un excelente general de las legiones romanas, ha demostrado en el campo de batalla valentía, inteligencia y lealtad, es el hombre en quien el emperador Marco Aurelio confía plenamente y considera que es el mejor hombre para ocupar su lugar. Cómodo el hijo del emperador, no está dispuesto a permitir que eso suceda, a la muerte de Marco Aurelio, se queda con el trono de su padre, y celoso del general lo manda ejecutar y también a su familia, Máximo logra escapar sólo para descubrir que su esposa e hijo han sido asesinados, es esclavizado y obligado a ser un gladiador. Después de convertirse en el mejor combatiente de la arena y lograr el reconocimiento del público, llega a Roma dispuesto a vengar la muerte de su familia y el Coliseo romano se convierte en el escenario perfecto para desafiar al nuevo emperador Cómodo.

3. Los gladiadores de la historia en el filme

Levantán el brazo derecho y la vista al César y con soberano desprecio a la muerte dirigen la célebre aclamación lúgubre y cruelmente verídica: —¡Ave César! ¡Murituri te salutan! —[...]

Suetonio

El siguiente capítulo versará sobre los elementos históricos presentes en el filme sobre los gladiadores. Por lo que se iniciará dando un breve contexto histórico del gobierno de Marco Aurelio y Cómodo porque en esa época se desarrolla la historia de *Gladiator*.

Después utilizando el método de Aurelio de los Reyes, se bajaron distintos temas del filme, que sirvieron para hacer el análisis de los gladiadores, se hablará del reclutamiento de éstos hombres, en el que se podrá ver como una persona bajo ciertas circunstancias era comprado o alquilado para ser un gladiador, en éste aspecto el *lanista* desempeñaba un papel importante.

Una vez que el *lanista* compraba a los hombres era necesario llevarlos a una escuela de gladiadores, en la que eran prácticamente enclaustrados para entrenarlos, en éste lugar se desarrolla su vida cotidiana y únicamente salen para luchar en la arena, el presente trabajo abordará algunos aspectos de la vida de los gladiadores dentro de la escuela.

Según las actitudes de cada hombre reclutado, se le entrenaba de una determinada manera, cada uno se especializaba en un estilo de lucha con distintas armas, en el trabajo se verá de manera sintetizada algunos de esos tipos de combatientes que se representan en el filme.

Los anfiteatros fueron hechos para los gladiadores y en todo el Imperio Romano hubo cientos de ellos, cada vez fueron construidos con una estructura más compleja que permitiera el desarrollo de impresionantes espectáculos, el más importante de ellos fue el Anfiteatro Flavio, que ha quedado en el tiempo como un

símbolo de Roma, éste y otros anfiteatros fueron el lugar donde los hombres alcanzaron la gloria o la muerte. Como prácticamente todos tenían la misma función y estructura se tomará como ejemplo el Coliseo para hablar de ellos.

Finalmente el desarrollo de los espectáculos constaba de dos partes, una en la que se organizaban y otra en la que se presentaban los juegos, en la organización intervenían principalmente dos personas un editor y un promotor; los espectáculos fueron un negocio lucrativo del que no únicamente obtenían ganancias monetarias, sino también prestigio, y reconocimiento por parte del público, por lo cual fueron una herramienta política utilizada por los grandes administradores del Imperio. En el siguiente capítulo (tomando como punto de partida lo que se ve en el filme), se presentarán algunos elementos de la organización y presentación de los espectáculos de gladiadores.

Los personajes centrales de éstos importantes espectáculos fueron los gladiadores, este tipo de juegos no habrían tenido la misma importancia de no haber sido por estos hombres que salían a la arena a combatir, pero ellos representaban mucho más que solamente un entretenimiento y eso se vera a continuación.

3.1 Roma durante el gobierno de Marco Aurelio y Cómodo

Roma¹

¹ Todas las imágenes de este capítulo fueron sacadas del filme *Gladiator*. Dir. Ridley Scott. Prod. Douglas Wick. Guionista David Franzoni, John Logan y William Nicholson. Actores: Rusell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Djimon Hounsou. Dreamsworks Pictures y Universal Pictures. 2005. 170 min., (inglés).

La historia de Roma se divide en tres periodos: la Monarquía (del siglo VIII a.C. al siglo VI a.C.), la República (del siglo VI a.C. al siglo I a.C.) y el Imperio (del siglo I a.C. al siglo V d.C.), el cual a su vez se puede dividir en dos etapas: el Alto Imperio y el Bajo Imperio.

Roma estaba ubicada en la península de Italia, la cual se ubica al sureste de Europa, y que limita al norte con los Alpes, al sur con el mar Jónico, al este con el mar Adriático y al oeste con el Tirreno, sin embargo, durante el Imperio gracias a las conquistas, su territorio se extendió del Rin y el Danubio hasta el Sahara, y de las islas británicas hasta Mesopotamia.

El águila es el símbolo del Imperio Romano

El Imperio Romano (27 a.C. al 476 d.C.), se caracterizó por su gobierno autocrático, en el que la máxima autoridad es el emperador, y por el amplio dominio territorial de Roma, y por las instituciones administrativas del gobierno; el Alto Imperio, se inició cuando Octavio o Augusto (hijo adoptivo de César) se convirtió en el nuevo gobernante de Roma, y culminó con la llegada de Dioclesiano al poder, en este lapso de tiempo tres dinastías reinaron la Julio-Claudia, la Flavia y la Antonina.

El gobierno de la dinastía Antonina es del 98 d.C. al 193 d.C. en ésta época el imperio alcanza su máxima expansión, y hubo de manera general estabilidad política, y desarrollo en las actividades comerciales y culturales, también se estableció que el sucesor del César fuera elección libre del gobernante, dado que los primeros emperadores de ésta dinastía no tuvieron hijos, los emperadores le pasaron su estafeta a hombres que no eran de su familia, pero que consideraban que tenían los atributos necesarios para gobernar Roma,.

La anterior medida para elegir a los emperadores, dio muy buenos resultados, algunos historiadores han llegado a considerar esta etapa como una de las mejores administraciones del Imperio romano, como el mismo Gibbon lo dice “por el espacio venturoso de más de ochenta años, manejó la administración pública el pundonoroso desempeño de Nerva, Trajano, Adriano y los dos Antoninos”.²

Durante el gobierno de éstos hombres se construyeron ciudades, hubo paz y un florecimiento económico y cultural, existió un respeto muy formal hacia las instituciones democráticas, como el senado (pero el poder nunca dejó de estar centralizado en el emperador), el ejército pretoriano se volvió más importante, y con Marco Aurelio se prohíbe matar a los esclavos.

El trabajo del campo empezó a realizarse por esclavos, sin embargo, ante el problema de la manutención de estas personas —era más caro mantenerlos que los beneficios que se obtenían de ellos—, se tomó la decisión de darles una cantidad de tierras para que las trabajaran y luego le dieran parte del producto a sus dueños.

Marco Aurelio es considerado uno de los mejores emperadores de Roma

Marco Aurelio gobernó entre los años 161d.C. y 180 d.C —año en que murió—, era un filósofo y sabio que mantuvo la paz dentro del Estado y sofocó rebeliones en distintos puntos del Imperio, emitió leyes que evitaban el abuso de la jurisprudencia

² Edward Gibbon. *Historia de la decadencia y ruina del Imperio Romano. Desde los antoninos a Diocleciano (años 96 a 313)*. Tomo 1. Madrid, Turner, pág. 19.

civil, estableció medidas a favor de los esclavos, viudas y menores de edad, también dividió la sociedad en *humiliores* y *honestiores*³.

Entre las cosas que Marco Aurelio tuvo que enfrentar durante su administración, fue una rebelión en Partia que controló con la ayuda de Vero co-emperador y esposo de su hija Lucilla; también una epidemia (parecida a la viruela y el sarampión) que acabó con la vida del co-emperador, y las constantes incursiones de los pueblos germanos y otras tribus nómadas en la frontera norte del Imperio, una de las más importantes fue en el 166 d.C., cuando éstos pueblos cruzaron el Danubio, otra más en el 169 d.C. en la que Moecia, Macedonia y Grecia fueron invadidas, Marco Aurelio sufrió algunas derrotas pero finalmente los hizo retroceder, la última batalla en la que se enfrentó a los germanos fue en el Danubio, en el 180 d.C. año en que murió, probablemente de varicela.

Marco Aurelio a diferencia de sus predecesores, decidió dejar su puesto a su hijo su hijo Cómodo, quien inició su administración cuando su padre aún vivía, este hombre llevó a cabo negociaciones de paz con las tribus germanas, el emperador se ganó al pueblo mediante la realización de los juegos gladiatorios, para pagar estos espectáculos estableció un impuesto al senado, y colocó en puestos importantes a hombres que eran amigos suyos, ante esta situación, el senado empezó a considerar la manera de quitarlo del poder; hubo por lo menos una conspiración para asesinarlo —en la que estaba involucrada su hermana Lucilla—, descubiertos los involucrados fueron ejecutados.

Cómodo fue un hombre que se encontraba en buena forma, y le gustaban los deportes, “desde la niñez manifestó suma aversión á la discreta racionalidad, con estremado apego a los entretenimientos del populacho, como los juegos del circo y del anfiteatro, y los combates de fieras y de gladiadores”,⁴ juegos en los que algunas veces llegó a participar, tanto en publico como en privado, entrenaba todos los días al parecer con un gladiador, era un hombre exhibicionista y creía que era el Hércules romano, incluso se le llegó a representar con los atributos de ese Dios.

³ Los *humiliores* eran personas de la población más pobre, campesinos, artesanos o jornaleros. Los *honestiores*, eran los senadores, terratenientes, militares, es decir, las personas de dinero.

⁴ Edward Gibbon. *Op.cit.* pág. 117

Con el emperador Cómodo se inicia la caída del Imperio Romano

Con el mal gobierno de Cómodo algunos historiadores consideran que se inició la etapa del Bajo Imperio, que culminó con la caída del Imperio Romano, pues con la llegada de Diocleciano al poder, Roma quedó dividida en dos, dando origen al Imperio de Occidente y al Imperio de Oriente, la esclavitud cedió su lugar al colonato, las figuras de los emperadores perdieron fuerza, algunos jefes regionales hicieron su propio ejército, y el comercio se empezó a delimitar, por lo que se inició una tendencia hacia la autarquía.

Finalmente Cómodo murió asesinado mientras realizaba uno de sus entrenamientos, su amante puso una droga en la copa del emperador que lo adormeció, y luego “un mozo forzudo, luchador de profesión, entro y lo ahogó sin contraresto”,⁵ por lo anterior se cree que fue el gladiador con quien entrenaba quien lo asesino.

Todo lo anterior debilitó al Imperio romano, teniendo como consecuencia que no pudiera resistir las invasiones bárbaras, provocadas por el avance de los hunos que estaban bajo el mando de Atila, los pueblos germanos entraron al Imperio de Occidente y fundaron allí sus propios reinos; el Imperio romano dejó de existir.

Existen algunos aspectos de la época en la que gobernaron Marco Aurelio y Cómodo que se representan en el filme y vale la pena destacarlos: el senado, el

⁵ *Ibidem*, pág. 119

ejército, la ciudad, el arte, la sociedad, la mujer, la indumentaria, la economía y los espectáculos.

El senado, (*senatus* en latín) la tradición de los romanos dice que el primer senado fue creado por Rómulo; algunas fuentes escritas establecen que en realidad fue fundado por Tulio Hostilio —el tercer rey de Roma—, el senado era un grupo de ancianos patricios (en latín *senectus* significa anciano o viejo), que trabajaban como consejeros.

En el senado había un hombre que representaba a cada *gens* patricia (grupo de familias con un antepasado común y que conservaban el mismo apellido de ese antepasado), la sede dónde generalmente el senado se reunía era la *Curia Hostilia*⁶, o en algunos otros edificios, por ejemplo, algunos templos consagrados a sus dioses.

Durante el Alto Imperio, según la ley el senado podía: nombrar a los magistrados del estado, dar ordenes al ejército, establecer como debía ser la política exterior, vetar leyes, designar el presupuesto de los departamentos, tomar decisiones con respecto a las provincias romanas, sobre alguna guerra, trabajos públicos, entre otras tareas.

El senado era una de las instituciones más importantes de la antigua Roma, ya que estaba involucrado prácticamente en todo lo que tenía que ver con la vida de cada uno de los romanos, en teoría el emperador debía respetar a la institución, pero no siempre fue así. Durante el Imperio, hubo una relación muy tensa entre el senado y los emperadores, ya que éstos creían que nadie tenía más poder que ellos, pasando por alto en muchas ocasiones las recomendaciones y decisiones del senado, lo que dio como resultado, que muchos senadores fueron desterrados —por haber estado en contra de algún César—, o incluso ejecutados.

El ejército romano por su parte, también fue de vital importancia para el Imperio, ya que éste tenía a su cargo la difícil tarea de seguir conquistando nuevos territorios, salvaguardar la seguridad de los romanos y de las provincias

⁶ La sede llevaba este nombre en honor a Tulio Hostilio.

conquistadas. El ejército estaba formado por diversas unidades: las legiones, las tropas auxiliares, la Guardia Pretoriana y las Cohortes Urbanas.

Durante el Imperio hubo alrededor de 30 legiones (con más de 5000 hombres cada una), era la unidad militar más importante del ejército romano, en ellas había tanto infantería pesada como caballería, ambas estaban a cargo del *legatus*, y de varios centuriones. Los soldados de las legiones debían pagar su uniforme y armas personales que llevaban a las batallas: el casco o yelmo, la coraza de metal y bronce y las sandalias, así como su escudo, su lanza y una pequeña espada llamada *gladius*.

Las tropas auxiliares eran la infantería ligera que combatía junto con las legiones, pero estaban formadas en su mayoría por hombres libres que no tenían la ciudadanía romana, y que al cabo de 25 años de servicio les podía ser otorgada, estas tropas estaban a cargo de un hombre romano.

La guardia pretoriana era la escolta personal del emperador y su familia, o algunos militares importantes; gozaban de beneficios que otros hombres del ejército no tenían (mejor paga por ejemplo), su posición les permitió llevar a cabo algunos abusos, e incluso participaron en conspiraciones para matar al mismo emperador.

Las Cohortes Urbanas estaban formadas por los mejores militares, era una unidad de infantería pesada que tenía como tarea salvaguardar el orden y seguridad dentro de la ciudad de Roma. También estaban las Cohortes Vigiles que cuidaban la ciudad durante la noche.

En conjunto usaban armas como onagros, catapultas que lanzaban piedras, la balista, una especie de ballesta muy grande que también disparaba piedras, los escorpiones, maquinas que lanzaban pequeños proyectiles de hierro, y el ariete, era el tronco de un árbol que se usaba para tumbar murallas puertas.

Al frente iba la infantería, avanzaban cubriéndose con sus escudos, (los hombres de adelante ponían su escudo al frente, los de atrás les cubrían las cabezas de todos y los de las orillas cubrían el costado), formando una gran caparazón, únicamente dejaban sus lanzas por fuera, a la hora de atacar los

primeros en hacerlo eran las tropas auxiliares, con hombres entrenados para pelear cuerpo a cuerpo, luego avanzaba la infantería pesada y después la caballería, que se encontraba a los lados de la infantería.

El Imperio Romano gracias a la gran cantidad de territorio que conquistó tuvo varias ciudades, sin embargo, la principal era Roma que llegó a tener alrededor de un millón de habitantes durante el Imperio, para la protección de los habitantes las ciudades estuvieron amuralladas, la ciudad estaba dividida por las calles y el punto central era el Foro.

Debido a la gran cantidad de población, la ciudad se dividía en distintos barrios, los más pobres (esclavos, inmigrantes, etc.), vivían en lugares en los que había graves problemas de insalubridad, prácticamente hacinados y habitaban edificios tenían varios pisos (alrededor de cinco), con pequeños cuartos donde se acomodaban diversas familias. A lado de los barrios populares estaban casas más lujosas y cómodas, con habitaciones principales y menores, comedor, cocina, patio central y jardín; también allí se encontraban los enormes palacios imperiales, con toda clase de lujos y excentricidades.

En la ciudad también había espacio para mercados, edificios públicos, cantinas, tiendas en las que se vendía de todo (comida, libros, joyas, etc.), o se prestaban diversos servicios (lavanderías, herrería, carpinterías, etc.), en las calles que eran estrechas, se podían ver carros de cuatro ruedas que llevaban pasajeros o mercancías, literas y sillas de mano, “la vida se desarrollaba sobre todo en la calle y el ruido era constante día y noche [...]”⁷, Roma se había convertido en una ciudad cosmopolita.

Del arte romano sobresale la arquitectura, los patricios, los senadores y los mismos emperadores, fueron los encargados de mandar construir grandes edificios, en los que sobresale el famoso arco romano, y además, fueron embellecidos con relieves, pinturas y mosaicos, en la ciudad de Roma se construyeron acueductos, que proveían de agua a sus habitantes, termas, baños públicos, neneos,

⁷ Ana María Liberati y Fabio Bourbón. *Roma Antigua*. España, Folio, 2005, pág. 60.

naumaquias, fuentes, monumentos, puentes, e hicieron caminos para mantener la comunicación con otras ciudades.

Se construyeron edificios como: el Foro de Augusto, El anfiteatro Flavio, el Foro de Trajano, el teatro de Leptis Magna, las termas de Caracalla, el mausoleo de Adriano, la Domus Aurea de Nerón, el acueducto Aqua Claudia, el teatro Marcelo, el templo Hadrianeum, los arcos de Ancona y Benevento, el templo de Baco, entre otros.

La pintura, la escultura, los mosaicos, representaban temas de la de la vida cotidiana, (religión, escenas naturalistas, espectáculos, etc.) y también temas de la política, por ejemplo se immortalizaban los triunfos en la guerra de algunos emperadores o se hacían sus retratos. Todo el arte romano tenía una clara influencia etrusca y helenística.

En la época del Imperio, Tito Livio empieza a escribir la historia de Roma, Virgilio hace su libro de la *Eneida*, Horacio y Séneca escriben sus poemas, mientras que el historiador Cornelio Tácito habla sobre los germanos en sus escritos, y Cicerón escribe sobre diversos aspectos de la vida en Roma.

En cuanto a la vestimenta era muy sencilla, la prenda más importante en los hombres, era la túnica, que por lo general no llevaba mangas, llegaba a las rodillas o un poco más abajo, y se ajustaba a la cintura con una especie de cinturón, sobre la túnica se usaba una toga, con la que se envolvían dejando libre solamente un brazo.

Las mujeres usaban la misma túnicas pero con una *stola*, una prenda que ajustaban a su cintura y no tenía mangas, para salir usaban una especie de manto que cubría sus cabezas, sus peinados eran elaborados a base rizados, con trenzas o “chongos”, las mujeres de las clases más altas usaban postizos, joyas y podían maquillarse.

A partir del Imperio hay ciertos cambios con respecto a las mujeres, pero no a las aristocráticas, pues son ellas las que empiezan a conquistar nuevos derechos, pueden educarse e instruirse culturalmente, podían divorciarse y volverse a casar,

tuvieron mayor libertad sexual, usaban métodos anticonceptivos, y abortaban, podían hacer testamentos, al casarse ya no pertenecían a la familia del marido sino que seguían siendo de la familia de sus padres, si el esposo moría la esposa tenía derecho a obtener parte del patrimonio igual que sus hijos, podían dedicarse a actividades mercantiles, algunas de ellas escribieron (como la madre de Nerón), practicaron el arte de la oratoria, estudiaron filosofía, asistieron a reuniones sociales (banquetes y espectáculos), igual que los hombres y algunas mujeres llegaron a influir en la política.

En cuanto a al aspecto económico, en el Imperio Romano circulaban distintas monedas, unas de bronce llamadas *as* que tenían el valor más bajo, el *sestercio* que equivalía a cuatro monedas de bronce, le seguía en valor el denario era una moneda de plata, y el áureo que equivalía a 25 denarios.

La economía del Imperio dependía de la producción en el campo, donde se trabajó con el uso del arado romano, técnicas de regadío y uso de abono; gracias a las vías de comunicación también podían comerciar con las diferentes provincias, se cobraban impuestos y los distintos oficios de los hombres también dejaban dinero para las arcas del Estado, había producción industrial y artesanal y los bancos se encargaban de operaciones como letras de cambio, préstamos y transferencias, de la misma manera la organización de espectáculos era un negocio lucrativo, y el botín que obtenían de las guerras también era importante para su economía, por ejemplo la compra y venta de los esclavos.

Había dos clases de ciudadanos romanos: patricios (*patricii*) la clase dominante que poseía todos los privilegios tanto fiscales, como judiciales, políticos y también culturales, y los plebeyos (*plebs*) una clase popular que luchaba por conseguir derechos. Aunque como ya se dijo Marco Aurelio hizo un nuevo cambio en la sociedad, dividiéndola en *honestiores* y *humilliores*, aunque para muchos historiadores lo único que cambió fueron los nombres.

El esclavismo en Roma, ha sido considerado por algunos historiadores como la clase social más baja. En Roma cualquiera podía ser esclavo, hombres y mujeres

que provenían de pueblos conquistados, delincuentes o personas que fueron degradadas a esa clase social por algún motivo, que no tenían derechos y eran posesión de sus amos. Podían ascender, comprando su propia libertad, o cuando el amo por alguna razón determinaba liberarlos.

Las obligaciones de los ciudadanos romanos terminaban muy temprano, por lo que les quedaba la tarde y noche libre para disfrutar de algún tipo de entretenimiento, entonces las personas acudían a las termas, eran baños públicos y además podían leer —había bibliotecas dentro—, comer bocadillos o jugar juegos; podían acudir al teatro, a competiciones atléticas y exhibiciones de gimnasia, sin embargo, las actividades cotidianas que más disfrutaba la población eran los espectáculos circenses y las luchas gladiatorias.

Los espectáculos circenses, se llevaban a cabo en el Circo Máximo, que tenía una capacidad de 250.000 personas, en ese lugar se podía disfrutar de las carreras de carros que eran jalados por caballos, la competencia consistía en que los carros debían de dar siete vueltas al circo en el menor tiempo posible, se admitía cualquier tipo de trampa para ganar por parte de los *aurigas* (los hombre que conducían los carros), los caballos y los aurigas se dividían en cuadrillas que se distinguían por sus distintos colores, y quienes ganaban gozaban de fama y dinero. Algo muy similar ocurría con los espectáculos de los gladiadores.

3.2 De hombre a gladiador

En *Gladiador* un comerciante de esclavos le quiere vender unos hombres a Próximo, por lo que éste le pregunta si alguno de ellos lucha porque tiene juegos en puerta a lo que el hombre le contesta que unos luchan y otros mueren, y él necesita ambos, entonces Próximo levanta a uno de los esclavos y lo examina, necesita ver si le es útil para sus fines, por lo que lo revisa muy bien, debe tener buena estatura, músculos firmes, y además el hombre debe verse sano.

Próximo (el *lanista*) examina detenidamente a los hombres que comprará para convertirlos en gladiadores.

Próximo, pregunta al hombre que esta revisando a que se dedica, el esclavo le contesta que era cazador, el comerciante de esclavos, se apresura a decir que no es así, que compro a ese hombre en unas minas de sal de Cartago. Próximo mira a Máximo y se da cuenta que tiene la marca de las legiones romanas (un tatuaje en su brazo), y entonces afirma que es un desertor, a lo que el comerciante le dice que eso no es importante, Próximo compra 6 esclavos por 2000 sestercios y por los animales paga el doble. (0:50:32)

El personaje de Próximo en el filme era un *lanista*, (palabra en latín que deriva de carnicero), un hombre de negocios, que se dedicaba a reclutar y entrenar hombres que luego luchaban en algún anfiteatro, y que pagaba por ellos mucho menos de lo que pagaría por algún animal. Algunas veces los *lanistas* tenían a personas que se dedicaban a reclutar gladiadores para ellos, otras veces, ellos mismos iban de un lado a otro para adquirir su mercancía humana, la cual generalmente encontraban en los mercados de esclavos.

El *lanista* no solamente compraba los gladiadores, sino que también los alquilaba o los vendía, a veces instruían gladiadores que no eran de su propiedad, pero que alguna persona muy rica le pedía que los entrenara y colocara en el

mercado, y él obtenía parte de las ganancias al venderlos, era un negocio muy lucrativo.

En el filme, los hombre que Próximo compra son esclavos, hombres que por alguna razón han perdido su libertad y han quedado en manos de negociantes, que ven en ellos la oportunidad de obtener ganancias, en la escena descrita se ve claramente como comercian con ellos, de la misma manera que lo hacen con animales o con objetos, aunque los animales o bestias siempre valían más como se ve en el filme.

Los esclavos abundaron en la Roma imperial, una tercera parte de la población romana eran esclavos en aquella época,⁸ gracias a la conquistas territoriales del Imperio, ya que aparte de adquirir de sus provincias dinero, oro u otros servicios, también obtenían esclavos, los cuales trasladaban hasta donde fuera necesario con el fin de venderlos al mejor postor.

En *Gladiator*, Máximo queda inconsciente después de que ha visto a su familia muerta, un hombre lo encuentra pero no es el *lanista*, sino una persona que se dedica al comercio de esclavos, después es ofrecido a Próximo quien lo compra. (0:46:59) Los mercaderes o comerciantes de esclavos adquirían a ésta personas con el fin de hacer negocio, los compraban a un bajo costo, pero después los vendían a un precio más alto y entre sus mejores clientes estaban los *lanistas*.

A los esclavos se les asignaba distintas tareas, por ejemplo: la servidumbre, el trabajo pesado de las minas, la labor en el campo, y también se les mandaba a luchar como gladiadores. Estas personas sin libertad tenían la obligación de hacer lo que sus dueños les mandaran, de lo contrario podían sufrir castigos severos, incluso hay casos en que fueron asesinados por negarse a cumplir ciegamente las órdenes de quienes los habían comprado. Los esclavos no eran dueños de su vida bajo ninguna circunstancia, y solamente sus dueños podían darles la libertad.

⁸ "Gladiadores y esclavos." *Vida y muerte en Roma. Temporada 1*. Director Ian Bremmer, History Chanel, SKY televisión British SKY y Broadcasting. 2005. 46 mín.

En la escena de *Gladiator*, Próximo compra únicamente esclavos, es importante aclarar que no solamente esas personas podían ser gladiadores, la tarea del *lanista* era reclutar la mayoría de hombres que pudiera, porque los hombres que peleaban en la arena, morían constantemente y su negocio dependía de tener suficientes combatientes que le permitieran seguir con el espectáculo.

Algunos otros hombres reclutados por el *lanista* eran: reos de guerra, delincuentes, soldados desertores, esclavos vendidos o rentados por sus dueños, e incluso hombres libres. En el filme Máximo es esclavizado después de que como general de las legiones romanas se niega a servir al nuevo emperador Cómodo, razón por la cual es mandado ejecutar, sin embargo, logra sobrevivir, pero una persona lo encuentra, lo esclaviza y luego lo vende como gladiador. (0: 37:47)

Casos como el de Máximo se dieron muy seguido, por ejemplo, Mannix habla en su libro de un soldado llamado Flamma,⁹ quien se insubordina con su superior, por lo que es juzgado y sentenciado al *ad gladium o ad ludum*, (a los juegos o escuela de gladiadores), para ello lo mandan a pelear a un anfiteatro como gladiador, lo que no siempre significaba la muerte, ya que con suerte y entrenamiento si el hombre sobrevivía a todos los enfrentamientos al cabo de tres años podía obtener su libertad. Flamma, resulta ser un excelente combatiente, que gana varias batallas en la arena, y se convierte en uno de los consentidos del público.

“Se suponía que un hombre podía ser condenado a la arena solo por robo, asesinato, sacrilegio o motín {...}”,¹⁰ eran los únicos que podían ser mandados directamente a la arena de los anfiteatros, ya que su pena era la muerte, aunque al ser gladiadores no necesariamente morían, como ya se ha explicado antes.

Sin embargo la ley era ignorada, con el objetivo de tener hombres que pudieran pelear en los juegos gladiatorios, “en los juzgados el veredicto más común

⁹ Flamma es un gladiador que Daniel P. Mannix asegura que si existió y es un personaje de su libro “Breve Historia de los gladiadores”.

¹⁰ Daniel P. Mannix. *Breve historia de los gladiadores*. España, Nowtilus, 2004, pág. 127.

se convirtió en condenado a la arena”,¹¹ y hombres que no habían cometido delitos tan graves, pues eran asaltantes, o prisioneros de guerra por ejemplo, se determinaba mandarlos a trabajos forzosos en las minas o canteras, (como el personaje de Juba amigo de Máximo, quien fue comprado en unas minas de sal), luego eran reclutados allí por un *lanista*.

Pero además también se daban los casos de hombres libres que se rentaban como gladiadores con un *lanista* (eran llamados *auctoratus*), firmaban un contrato de cinco años, con el fin de obtener fama, de ser reconocidos, o porque se habían aburrido de su vida y deseaban nuevas emociones, en otros casos eran personas que necesitaban dinero. Estos hombres una vez que eran aceptados en la escuela de gladiadores recibían el mismo trato que todos sus compañeros. Incluso, hubo tantos políticos que renunciaron a su cargo para convertirse en combatientes de la arena, que se tuvo que hacer una ley que prohibiera este hecho.

En el momento de reclutar a los hombres que luego serían gladiadores, al *lanista* no le importaba de qué raza o pueblo fueran, “qué mejor espectáculo para despertar la curiosidad romana que ver gente de todos colores, lenguas, aspectos, estatura, vestimenta, ademanes, sacrificándose en el circo”.¹² Los anfiteatros eran el lugar donde el pueblo romano conocía a los hombres de otros lugares, éste era uno de los aspectos que más atraía al público. Cuando los gladiadores eran hombres capturados en las guerras, los romanos podían conocer en la arena el rostro de sus enemigos; lo importante era que fueran de hombres fuertes que tuvieran alguna probabilidad de ser buenos combatientes, para que sobrevivieran a varias batallas y de esta manera dejaran dinero.

En *Gladiador*, Próximo paga por seis hombres únicamente dos mil sestercios, ya que considera que no tienen muchas probabilidades de ser buenos gladiadores. (0:50:23) El precio que el *lanista* tenía que pagar por los gladiadores variaba, los combatientes que eran muy fuertes, o tenían conocimientos en el arte de la lucha, o

¹¹ *Idem*.

¹² Manuel Briceño Jaruegui. *Los gladiadores de Roma. Estudio histórico, legal y social*. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, Series Minor XVIII, 1986, pág. 113.

ya eran gladiadores experimentados, tenían un valor hasta de dos mil sestercios, mientras que otros al no tener la misma fuerza o experiencia peleando, valían a lo mucho mil sestercios.¹³

Todos estos hombres que por cualquier razón llegaba a ser gladiadores, dependían totalmente del lanistas, y no tenían derechos, para la sociedad romana sencillamente no tenían ningún valor, (excepto aquellos que gozaban de popularidad), razón por la cual resultaba muy fácil verlos morir en la arena.

En el filme cuando los gladiadores llegan a la escuela Próximo les dice que no los compro porque quisiera compañía sino porque lo hacen rico. (0:52:50) Aparentemente este personaje muestra cierta indiferencia con sus gladiadores, pareciera que si sus hombres morían o vivían a él no le importaba, sin embargo, para un *lanista* era sumamente importante mantener a sus hombres vivos, porque con cada espectáculo de gladiadores en el que participaran, él obtenía dinero. Si morían en la arena, el editor (organizador) de los juegos tenía que pagar una cierta cantidad, pero el lanista tenía que volver a empezar de cero con otro hombre que supliera al gladiador muerto, por lo tanto, lo que dice Próximo es muy cierto, los gladiadores dejaban grandes cantidades de dinero al *lanista*.

Así que como se ve en el filme, los *lanistas* eran hombres de negocios que se dedicaban a comprar personas para convertirlos en gladiadores, los cuales podían ser esclavos, delincuentes u hombre libres, éstos hombres eran adquiridos como mercancía, y podían ser de cualquier lugar (en el filme Máximo es de Hispania y Juba de Numidia), de cualquier raza (Juba es negro) y dedicarse a cualquier actividad (Juba era cazador y Máximo era general), su vida pasada no importaba, finalmente los gladiadores eran una mercancía.

Como se ha visto, un hombre común y corriente podía convertirse en gladiador de diversas maneras, porque había cometido algún delito, porque el mismo hombre se vendía con el lanista o porque era un esclavo vendido por alguien más.¹⁴ Como es

¹³ *Ibidem*, pág. 130.

¹⁴ *Ibidem*, pág. 117.

lógico la mayoría de ellos era obligado por las circunstancias a ser un gladiador, por lo tanto, esos hombres que estaban allí en contra de su voluntad lo que más deseaban era ser libres para no tener que seguir luchando en las arenas de los anfiteatros.

Rudius, rudis o rudiare, la espada de madera que simbolizaba la libertad del gladiador.

En una escena del filme el protagonista pregunta a Próximo si fue gladiador-a lo que éste le contesta que si, después le dice que hace mucho tiempo el emperador le obsequió un *rudius*, una espada de madera símbolo de la libertad, que tocó su hombro y fue libre y finalmente le dice a Máximo que cuando se gane a la gente, y cuando los hombres mueran obtendrá su libertad. (1:12:19)

En el filme, Máximo (o también conocido como Español), nunca obtiene su libertad, porque muere en la arena, sin embargo, era lo que buscaba, la manera en la que puede volver a reunirse con su familia es muriendo, (por lo menos eso cree él), por lo tanto morir significa para él, liberarse y poder reunirse con su mujer y su hijo. Es una visión muy romántica de lo que puede significar la muerte para un hombre, que se enfrenta a ella todos los días.

Muchos gladiadores buscaban su libertad, algunos de ellos juntaban el sueldo que se les pagaba por cada combate, hasta tener el suficiente dinero para comprar su libertad al *lanista*, claro está que lo anterior lo lograban únicamente si sobrevivían a cada combate. Los hombres que eran condenados por algún delito a ser gladiadores, generalmente tenían que pagar su condena en un lapso

determinado de tiempo, al término del cual quedaban libres;¹⁵ lo mismo pasaba con los hombres que eran gladiadores voluntaria, al término de su contrato (generalmente de cinco años), podían recuperar su libertad.

En otros casos los gladiadores tenían que demostrar su valentía en la arena, y después de ganar o salir vivos de los enfrentamientos, lo más que podía esperar era que el público del anfiteatro, pidiera su libertad y el organizador de los juegos, se la otorgara. Pero también se llegaron a dar casos en los que gladiadores que habían obtenido su libertad, no la aceptaban, y regresaban a la escuela para seguir entrenando y participando en los juegos gladiatorios.

Algunos hombres al creer que tenían pocas posibilidades de salir vivos de algún combate, o hartos del estilo de vida que tenían, consideraban que la única manera de liberarse era morir, justamente como Máximo, y decidían no defenderse al luchar con el propósito de morir, como el gladiador Flamma que en su primer combate, decidió que no se defendería para poder morir, pero al escuchar a sus amigos que lo alentaban, cambia de opinión y lucha contra su oponente; con muchos combatientes no ocurría lo mismo y se dejaban asesinar durante el espectáculo.

Otros gladiadores no aceptaban participar en los juegos, tal vez porque tuvieron miedo o porque no quisieron seguir matando a otros hombres, entonces prefirieron suicidarse, el poeta Séneca escribió sobre este asunto “uno se clavó una lanza en el cuello para evitar la humillación y el tormento, morir es mejor que matar”.¹⁶

Las maneras en las que un gladiador podía obtener su libertad eran distintas, algunos la conseguían y otros no, y había quienes jamás la buscaban, como el mismo Flamma, a quien se le otorgó su libertad y en varias ocasiones la rechazó, era muy fácil ser reclutado para convertirse en gladiador, pero a veces dejar de serlo no era tan sencillo.

¹⁵ *Ibidem*, pág. 110.

¹⁶ “Gladiadores y esclavos”. Loc. cit.

3.3 La escuela

Próximo da la bienvenida a los hombres que llegaron a su escuela

Lo primero que debía hacer un hombre cuando llegaba a la escuela (*ludus*) de gladiadores era rendir su juramento, el cual decía “soportaré ser quemado, herido, golpeado y asesinado por la espada”,¹⁷ palabras que definirían su vida, en ese momento aceptaban que ya no eran dueños de sí mismos, que su futuro era muy incierto y que debían afrontarlo con valentía.

En *Gladiator* las cosas son un poco distintas, el juramento jamás se ve o se escucha en alguna escena, pero cuando los nuevos hombres llegan a su escuela, Próximo —a su manera—, se encarga de confirmarles que ahora son gladiadores, que le pertenecen y que el futuro muy probablemente les depara la muerte, y que el estará en su deceso y que cuando eso ocurra su transición será al sonido de (el *lanista* aplaude y hace una reverencia), “gladiadores los saludo”. (0:52:07)

En el filme, cuando Máximo llega a la escuela debe pelear con una espada de madera contra otro gladiador más experimentado, para que Próximo vea el tipo de gladiador que puede ser, el protagonista del filme se niega a seguir las ordenes de su dueño, sin embargo, es llevado a la arena de un anfiteatro para combatir, en ese momento no puede seguir negándose a ser un gladiador y tiene que matar para seguir viviendo, después de eso, se inicia su entrenamiento. (0:52:39)

¹⁷ Daniel P. Mannix. *Op. cit.* pág. III.

Algunos hombres que son reclutados por los lanistas, son obligados a luchar inmediatamente en algún anfiteatro, para saber si tienen futuro en la arena y determinar que estilo tienen para pelear, con base en eso, el lanista los entrena en la escuela de gladiadores —a la que Próximo considera como su “casa” —, el lugar en el que los esclavos serán entrenados para convertirse en combatientes de la arena.

La escuela de gladiadores

La preparación física de los futuros gladiadores requería de una “disciplina rigurosísima”,¹⁸ al principio se concentraba en la fortaleza corporal, para lo que hacían ejercicios durante casi todo el día, al cabo de un mes, se les daban espadas de madera llamadas *rudis*, *rudius* o *rudarius*, con las que aprendían distintas técnicas de combate, después entrenaban con armas más pesadas que las que usaban en los anfiteatros.

En la escuela, estaban los doctores o *magistri*, que eran los entrenadores especialistas (probablemente ex gladiadores), ellos conocían bien cada una de las técnicas de lucha, y los estudiantes debían entrenar siempre bajo la tutela de estos experimentados hombres, que les enseñaban a atacar y defenderse usando sus armas, pero también aprendían el combate cuerpo a cuerpo.

Los gladiadores novatos debían entrenar con un muñeco de paja o el tronco de un árbol, pero algunos hombres (desertores del ejército como Máximo, o los

¹⁸ Manuel Briceño Jáuregui, *Op. cit.* pág. 123.

patricios que algunas veces recibían clases de esgrima) tenían la ventaja de que ya conocían el manejo de las armas, lo que les favorecía ya que en los primeros enfrentamientos sus posibilidades de vivir aumentaban, sin embargo, al *lanista* no le importaba que ya supieran pelear, en la escuela todos debían entrenar de la misma manera.

Gladiadores entrenando en la escuela de Próximo

El entrenamiento diario efectivamente, requería de una inquebrantable disciplina por parte de los estudiantes, y cuando no había tal, entonces venían las consecuencias. En el filme, dentro de la escuela, se ven dos hombres atados de pies y manos en una estructura de madera. Los gladiadores que se negaban a seguir las órdenes del *lanista* o maestros, eran castigados severamente, los azotaban o quemaban con hierro candente, era una manera de prevenir cualquier amotinamiento en la escuela.

A pesar de los castigos que sufrían los gladiadores que se subordinaban, no siempre se pudo evitar que hubiera algún amotinamiento por parte de los hombres que estaban en las escuelas. En *Gladiator*, se ejemplifica lo anterior, cuando Máximo a lado de Lucilla la hermana del emperador Cómodo, y algunos senadores, llevan a cabo una conspiración para matar al César, cuando el gladiador decide escapar de la escuela para cumplir su objetivo, sus compañeros lo apoyan, por lo que la huida se convierte en un motín, el cual es enfrentado y doblegado por el ejército pretoriano, que asesina a varios gladiadores y apresa a los que quedan vivos.

La sublevación más importante de gladiadores fue protagonizada en la vida real por un hombre llamado Espartaco, en año el 73 a.C. se cree que fue un desertor del ejército y por tal razón lo mandaron a pelear como gladiador, sin embargo, cuando estaba en la escuela tomó la decisión de que ya no arriesgaría su vida para divertir a nadie, y organizó un motín para escaparse con sus compañeros, lo cual consiguió. A su causa se unieron otros esclavos, por lo que su rebelión empezó a cobrar más fuerza, pero al cabo de dos años aproximadamente, el ejército romano consiguió vencer a Espartaco y su gente, quienes fueron ejecutados.

Cuando los gladiadores de Próximo son llevado a Roma llegan a una escuela que se llama Ludus Magnus Gladiatores, (1:17:49) Esta escuela realmente existió (el nombre real era solamente Ludus Magnus), “era la más grande de todas”,¹⁹ se encontraba a una cuantas calles del anfiteatro Flavio, y fue creada por el emperador Dioclesiano en el año 80 d.C., y fue una de las más importantes del Imperio romano.

Todas las escuelas de gladiadores tenían la misma estructura, la cual se conoce gracias a que en Pompeya muchas construcciones fueron sepultadas con la erupción del monte Vesubio y quedaron intactas, como si el tiempo no hubiera pasado, entre los edificios que se conservaron está la escuela de Capua.

El Ludus Magnus. Escuela romana de gladiadores

¹⁹ *Idem.*

El edificio de la escuela tenía todo lo necesario para que se llevaran a cabo los entrenamientos, era rectangular aproximadamente de 50 m. por 40 m.²⁰ y un gran patio central con una pista que servía para entrenar a los hombres, como se muestra en el filme, alrededor había diversas habitaciones como la sala de armas, de forja, un depósito de cadáveres, baños, una cárcel y un hospital; también había una sala de reunión que servía de comedor y una cocina. Las habitaciones de los gladiadores parecían cárceles, eran de tres por cuatro metros, no tenían ventanas y su puerta era una reja, la cama era una base rellena de paja, no tenían más muebles, y dormían solos. Un gran número de personas trabajaba en estas escuelas, como los médicos, masajistas, esclavos y maestros.

En las habitaciones principales de las escuelas (como la sala de reunión), los *lanistas* solían exhibir los trofeos obtenidos por los gladiadores, lo que tenía como objetivo mostrar la calidad de sus alumnos (las personas podían admirar estos trofeos cuando eran invitados a las cenas que organizaba el lanista o el editor la noche antes de algún juego gladiatorio), también había pinturas y altares a dioses como Marte. Si un gladiador se mantenía vivo con el salario que ganaba (aproximadamente lo que se le pagaba a un soldado al año), podía tener más comodidades, por ejemplo, disponer de un altar particular para sus dioses, lo cual para cualquier hombre era sumamente importante.

En el filme la habitación de Máximo tiene un altar en el que honra a sus *Manes*, (2:03:35) Los llamados dioses familiares (que en el largometraje son su hijo y esposa muertos), están representados en unas pequeñas figuras humanas, “las almas de los muertos eran también objeto de culto doméstico”,²¹ y él tiene la creencia de que verá sus seres amados cuando muera, en la eternidad.

²⁰ Daniel P. Mannix. *Op. cit.* pág. 26.

²¹ Amparo Arroyo de la Fuente. *Vida cotidiana en la Roma de los Césares*. España, Alderaban, 1999. pág. 90.

Máximo honra a sus *Manes*

Aunque las fuentes hablan de que los gladiadores, veneraban dioses romanos, seguramente la religión de los gladiadores no era una sola, ya que en la escuela había hombres de todos los pueblos y razas, cada uno con sus propias creencias, los hombres perdían gran parte de su identidad como gladiadores, pero su religión la conservaban.

En otra escena de *Gladiator* podemos ver como Máximo, Juba y Hagen se sientan a comer juntos, (1:51:54) Su apariencia es la de tres hombres sanos, pero ¿qué comían los gladiadores? Algunas fuentes establecen que la alimentación de los gladiadores no era muy buena, sin embargo, difícilmente el *lanista* permitiría que sus gladiadores comieran cualquier cosa, pues necesitaba hombres fuertes que dieran batalla en la arena, y no personas débiles que fueran asesinadas en la primera oportunidad.

Los romanos tenían el conocimiento de que ciertos alimentos ayudaban a desarrollara los músculos del cuerpo, pro lo tanto la comida de los combatientes incluía precisamente esos alimentos: cebada, harina, habas, lejía, fruta, vegetales y algunas veces carne. El lanista no invertía mucho dinero en alimentar a sus gladiadores pero procuraba que su comida fuera lo más nutritiva posible.

Los gladiadores comen mientras conversan

Además la apariencia de esos hombre también jugaba un papel importante “una presentación atlética impecable atrae más aún las miradas y el respeto”,²² si se veían fuertes podían infundir miedo en sus contrincantes, un gladiador con buen físico era vendido a un mejor precio, y gozaban de mayor popularidad entre el público, sobre todo el femenino, las mujeres conocían muy bien el nombre de los gladiadores que les gustaban.

En *Gladiator*, al final de un espectáculo el emperador Cómodo pregunta quien es el hombre que ha ganado la batalla en la arena, el organizador de los juegos contesta que “le llaman el Español”. (1:36:38) Cuando Máximo llega a la escuela, ya nadie le llama por su nombre, a partir de ese momento se le conoce como el Español, ya que fue encontrado en la provincia de Hispania. Las fuentes históricas señalan que casi siempre cuando un hombre se convertía en gladiador cambiaba su nombre, de manera voluntaria u obligado por el *lanista*.

Los nuevos nombres estaban inspirados en la historia y mitología de Roma, otros simplemente resultaban más atractivos para el público, por ejemplo, Cupido, Hércules o Destructor. El cambio del nombre de pila en los gladiadores, únicamente representaba la pérdida de su identidad, Máximo era padre de familia y un general respetado y querido, después es un gladiador al que le llaman el Español, y un

²² Manuel Briceño Jauregui. *Op. cit.* pág. 119.

dejaban de reconocerse a sí mismos como hombres, para convertirse en esclavos, dispuestos a morir en cualquier momento.

La demanda que tenían los espectáculos gladiatorios, era tan grande, que los emperadores consideraron que era un derecho de los ciudadanos romanos gozar de éste tipo de juegos, entonces se construyeron por todo el imperio escuelas de gladiadores. Muchas de éstas escuelas eran auspiciadas por el Estado, o por particulares,²³ con ello pretendían que el espectáculo de gladiadores continuara prosperando, entre más escuelas había, más hombres eran entrenados y por lo tanto siempre disponían de hombres que entretuvieran al pueblo en ese tipo de espectáculos.

Las personas que mandaban construir o mantenían funcionando esas escuelas, argumentaban que era lo que el pueblo pedía, a la gente le gustaba ver gladiadores preparados, el Estado sabía que los gladiadores eran excelentes distractores sociales, así que para que hicieran mejor su trabajo los mandaban a escuelas, en donde el *lanista* a cargo los entrenaba.

Como se puede apreciar la vida de los gladiadores transcurría en la escuela y el anfiteatro, la cotidianeidad de los hombres que se jugaban su vida en cada combate del anfiteatro, se desarrollaba dentro de cuatro paredes de las que no podían salir, allí comían, jugaban, dormían y entrenaban; entre compañeros aprendían a respetarse y apoyarse (si alguno moría los demás pagaban su funeral, o ayudaban a las familias de los gladiadores caídos), al convertirse en gladiadores perdían a su familia de sangre pero ganaban otra.

La escuela –aún con todas sus carencias e incomodidades- , se convertía en su casa, lo más probable es que en la soledad de su celda muchos de éstos hombres anhelaran estar en otro lado, pero no hay que descartar que pudo haber hombres que fueron felices “la comida era buena, la cama cómoda, y les llevaban chicas una

²³ *Ibidem*, pág. 123.

vez por semana [...] no sufrían largas marchas, ni emboscadas por sorpresa, ni interminables campañas como en el ejército. Amigo, ¡esto sí que era vida!”.²⁴

Había hombres que estaban allí por voluntad propia, porque buscaban emociones fuertes, o porque querían demostrar que eran valientes, probablemente esos hombres aceptaban gustosos este tipo de vida, pero es difícil pensar (no imposible), que había hombres totalmente felices viviendo de esta manera, porque para ser gladiadores vendía su libertad y ¿qué hombre es feliz sin su libertad?

3.4 Tipos de gladiadores

En *Gladiator*, Máximo está formado con sus compañeros detrás de una puerta de madera, afuera se escucha el ánimo exacerbado de una multitud que espera vera salir a estos hombres, el ex general se muestra muy tranquilo a pesar de que sabe que es lo que tendrá que enfrentar, de pronto la puerta se abre, al frente están cinco gladiadores, todos con diferentes tipos de armas, esperando a sus presas. (0:57:32)

Gladiadores *secutores* y *hoplitas* experimentados esperan en la arena al Español y sus compañeros

En la escuela de gladiadores Próximo hace que sus nuevos hombres se enfrenten por unos segundos a un gladiador más experimentado, (0:52:37) De esta manera Próximo observa el estilo para pelear, reflejos, fuerza y conocimiento para manejar

²⁴ Daniel P. Mannix. *Op. cit.* pág. 28.

armas y así puede determinar el potencial de cada uno de ellos como combatiente, y el tipo de gladiador que pueden ser. Juba se defiende bien y ponen en su pecho pintura roja, pero el Español se niega a defenderse y le ponen color amarillo en su pecho. Así se hacía una clasificación de los hombres reclutados.

El *lanista* al ver pelear a un hombre se daba cuenta si podía cargar una pesada armadura, o si era bueno manejando redes y cuchillos, entonces determinaba el entrenamiento que debía llevar cada uno de los reclutados, para convertirse en un tipo específico de gladiador, porque “los combatientes estaban especializados en el manejo de determinadas armas y dependiendo su destreza con unas u otras eran denominados de distinta forma”.²⁵

El Español es enviado a la arena sin saber qué se puede esperar de él, en esa primera pelea, todos van vestidos iguales, su ropa es muy sencilla, y solamente lleva una espada y un escudo para defenderse. Entre los hombres de Próximo no se puede distinguir la diferencia de gladiadores, porque aún no se ha determinado que tipo de gladiadores serán, esa decisión será tomada después de la primera batalla en la arena. (0:57:32)

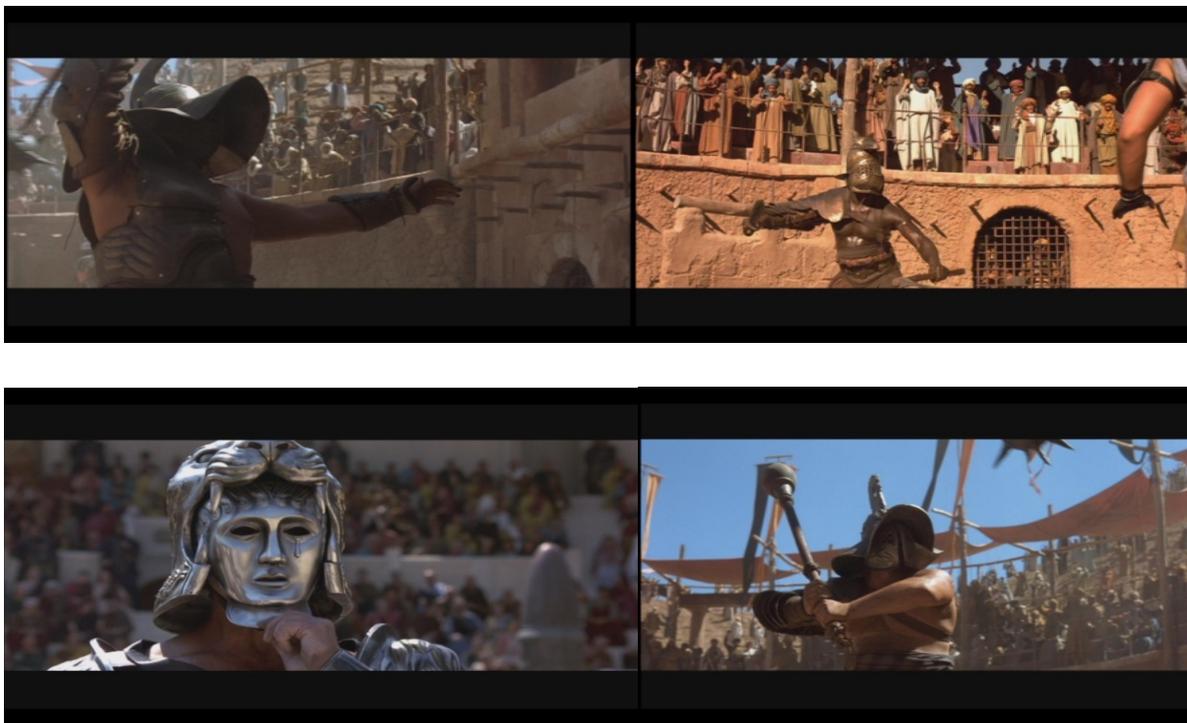
Los gladiadores eran la representación de personajes mitológicos, héroes o enemigos con los que los romanos se habían enfrentado, por ejemplo los bárbaros, lo que se ve en la batalla de Cartago, donde Máximo y sus compañeros representan a los bárbaros y los otros gladiadores representan a los legionarios de Escipión el Africano (un senador y excelente general que pudo derrotar a Aníbal quien también era un general cartaginense).

Las diversas fuentes hablan de gladiadores como el *secutor*, el *mirmillón* o *murmillo*, *samnita* y el *Homoplaco*, *Oplomachus*, al parecer eran el mismo tipo de gladiador pero con distinto nombre, la asesora histórica del filme explica que “por el periodo de Augusto la expresión *murmillo* sustituye al viejo término *samnitis*”,²⁶ mientras que en otra fuente se menciona que “el *secutor* [...] es propiamente un

²⁵ Amparo Arroyo de la Fuente. *Op.cit.* pág. 138.

²⁶ Kathleen Coleman. *Gladiadores: Héroes del anfiteatro romano*. BBC, 11-05-09, http://www.bbc.co.uk/history/ancient/romans/gladiators_01.shtml. 18-09-09, pág. 3.

samnita cuya especialidad es perseguir al *retiarius*”,²⁷ las características del *homoplaco* son exactamente las mismas que la de los otros tipos de combatientes mencionados en éste párrafo, por lo tanto basándose en las fuentes se puede decir que efectivamente se trataba del mismo tipo de gladiador.

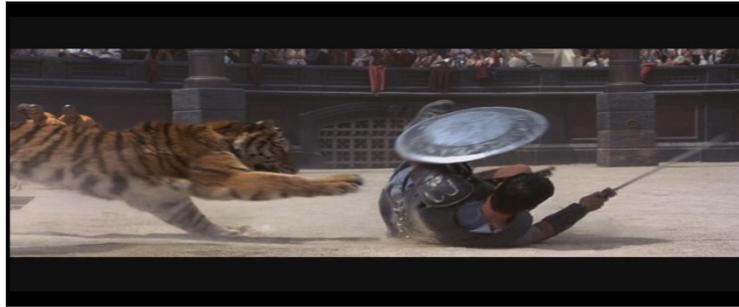
Secutores, murmillones u omoplachus

El *secutor*, *murmillo*, *homoplaco* o *samnita* representaba a una tribu de guerreros que vivían en las montañas y que había sido vencida en la época de la República. Llevaba una armadura muy pesada, casco con visera y muy decorado - algunas veces con un pez-, que le limitaba la visión y el oído, el brazo derecho cubierto con una coraza hecha en distintas placas para que pudiera moverse, uno o los dos muslos estaban protegidos por perneras o corazas, una faja, un escudo que a veces cubría sólo su torso y otras protegía desde el hombro hasta las pantorrillas, una espada y un *gladius* (especie de daga o cuchillo).

Este tipo de gladiadores son representados en diversas ocasiones en el filme, tal vez porque su armadura era de las más vistosas -sobre los cascos-, el director

²⁷ Ugo Enrico Paoli. *Urbs la vida en la roma antigua*. Iberia – Joaquín Gil, 1944, Pág. 357.

Scott probablemente quiso aprovechar este elemento histórico para darle mayor espectacularidad las batallas del filme.

Bestiario

En el filme el emperador Cómodo ha determinado que el Español se enfrente a un gladiador y varios tigres al mismo tiempo. (1:55:36) Los *bestiarios* eran los combatientes que se dedicaban a pelear contra los animales salvajes, en el filme el protagonista tiene una lucha con un tigre y al final logra asesinarlo. Lo que las fuentes dicen es que “estos hombres tenían sus propias escuelas”,²⁸ los *bestiarios* necesitaban un entrenamiento muy especial, aprendían a dominar a los animales desde que éstos eran unos cachorros, por lo tanto no cualquier gladiador podía enfrentarse a éste tipo de animales, como se muestra en *Gladiator*.

En la representación de la batalla de Cartago, en *Gladiator*, Máximo toma un caballo y con su lanza se dedica a luchar el resto de la batalla. (1:30:26) A los hombres que luchaban montados en un caballo se les llama gladiadores *equestres*, las armas que llevaban eran una lanza, una coraza, un casco con visor, glebas en las piernas y algunas veces mallas de metal, su equipo no era muy pesado ya que debían moverse con agilidad aún estando arriba del caballo.

²⁸ Daniel P. Mannix. *Op.cit.* pág 63.

Equestre

Retiario

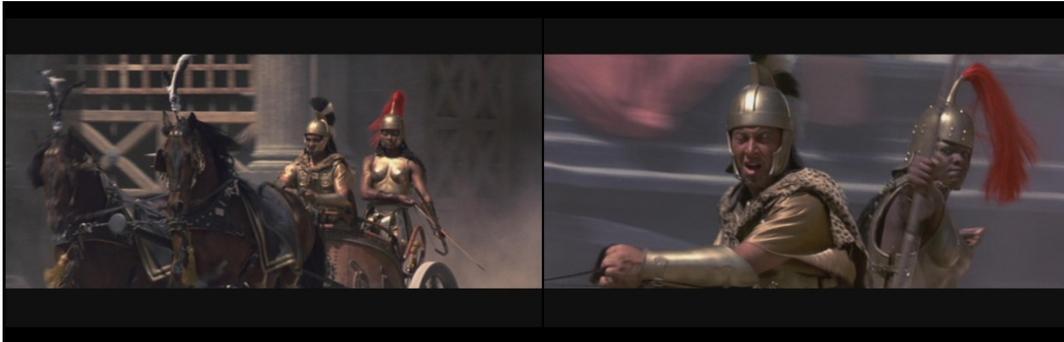
Los *retiarios* o *reciarios* salían a combatir con una túnica corta y cinturón de cuero, utilizaban el tridente y una red que tenía lastres de plomo para que pudieran ser lanzadas como cadenas y derrumbar a su oponente o simplemente jalarlo para asesinarlo con el cuchillo pequeño que llevaba, algunas veces llevaba una protección de metal en el vientre y otra en parte de la cabeza, de todos los gladiadores era el más ágil.

Hoplitas

Los *hoplitas* llevaban un casco que les protegía únicamente la cabeza, su cuerpo era el blanco de sus oponentes, usaban espada y se protegían el brazo con una manga

de cuero, algunas veces llevaban mallas de metal, a veces peleaban en grupo por lo que tenían oficial de mando, y según Mannix llevaban lanzas y peleaban contra los carros.

Las gladiatrices se volvieron cada vez más comunes en el Imperio Romano, en ésta escena pelean como los *essedarios*

En la escena en la que se representa la batalla de Cartago, Máximo y sus compañeros están reunidos en el centro de la arena esperando a sus adversarios, se abren las puertas y salen unos carros con personas que inmediatamente empiezan a atacarlos. (1:30:26) Estos combatientes son los *essedarios*, gladiadores que combatían en carros de combate jalados por caballos y que fueron introducidos por los *britanios*, son conducidos por *aurigas*, detrás o a lado del conductor estaba la persona que debía atacar, generalmente con un lazo, látigo o algunas veces usaban arco con flechas, en el filme estas personas llevan arco y flechas, y tiene cuatro puntas desde las que lanza las espadas, pero ninguna fuente menciona ese tipo de arco, esa arma fue inventada por Scott.

En el filme quienes están atacando desde esos carros, no son hombres sino mujeres, que llevan trajes dorados y arcos con flechas. Aunque no existen muchas fuentes que hablen sobre las gladiatrices, existe evidencia de su participación en relieves (como el de Halicarnaso que se encuentra en el Museo británico, en el que se representa a dos mujeres llamadas Amazona y Aquilia mientras pelean), y algunos historiadores han escrito sobre ellas.

Tácito, por ejemplo, refiere que “muchas señoras ilustres y senadores se deshonraron apareciendo en la arena”.²⁹ Por lo tanto mujeres de la alta sociedad romana, gustaban de participar en este tipo de espectáculos. Es importante recordar que durante el Imperio romano, las mujeres patricias o de un nivel socioeconómico acomodado, eran las que peleaban por obtener más derechos en la sociedad romana, buscaban que se les reconociera en aquellos aspectos en los que habían sido ignoradas hasta ese momento, y el mejor lugar para demostrar su valentía eran en la arena de algún anfiteatro.

También las esclavas eran obligadas convertirse en gladiatrices por sus dueños, como lo explica Nicolás de Damasco las mujeres mas bellas eran escogidas para pelear en la arena, al ser una orden de sus amos, las mujeres esclavas no podían negarse a pelear, bajo ninguna circunstancia.

Algunos emperadores como Nerón o Domiciano propiciaban los combates en dónde participaban las mujeres porque les gustaba verlas, incluso los cascos que usaban las féminas estaban descubiertos del rostro, para que el público pudiera apreciarlas mejor.

Cada vez con más frecuencia salían las gladiatrices a pelear, por lo que el senado tuvo que hacer una serie de edictos para restringir la participación de las mujeres en estos espectáculos, en el 11 d.C. se establece que “ninguna mujer nacida libre menor de 20 años puede y ningún hombre nacido libre menor de 25 podían prestar sus servicios o actuar como gladiadores en la arena o el escenario”,³⁰ pero las leyes al respecto no fueron tomadas en cuenta, ya que en la en la época de Nerón, (63 d.C.) aumentó la participación de mujeres en estos juegos.

Las mujeres gladiatrices se entrenaban con la misma disciplina que los hombres, y aprendían a manejar sus armas de una manera muy eficaz, en la arena pelaban con la misma valentía que lo hacía un hombre, fueron m criticadas hasta el cansancio por la sociedad romana (como Juvenal, quien escribe que al ver a una

²⁹ *Cit. pos.* Manuel Briceño Jáuregui. *Op. cit.* 146.

³⁰ *Cit. pos.* *Mujeres en la historia iluminando sombras,*

<http://mujeresiluminandosombras.blogspot.com/2007/11/mujeres-en-la-arena-del-coliseo.html>. 11-04-07.

mujerzuela participando en lo juegos gladiatorios es imposible no escribir sátira), pero al mismo tiempo fueron muy aplaudidas por el público.

Muchas de las armas y técnicas de lucha fueron introducidas al imperio por extranjeros, los romanos imitaron las armas de sus enemigos y aprendieron a luchar con ellas, después muchas de esas armas y técnicas fueron probadas por los gladiadores en la arena. Con el paso del tiempo el pueblo romano iba tanto a presenciar los espectáculos de gladiadores, que también se convirtió en un conocedor “había muchas clases de gladiadores y muchos tipos de armas pero el populacho no sólo conocía a cada clase sino también a casi todos ellos, por su nombre”.³¹

Los distintitos gladiadores del largometraje, en realidad únicamente tienen ciertas características mencionadas en las fuentes, cuando Máximo pelea la primera vez en el anfiteatro Flavio, lo hace en grupo; por la lanza y el casco podría ser un *hoplita*, pero el resto de su armadura no concuerda con las descripciones de éste tipo de gladiadores, lo mismo sucede con otros combatientes en el filme, aparecen con casco, y gran parte de su cuerpo descubierto probablemente también sean *hoplitas* pero no usan escudo, y para atacar tienen distintos tipos de armas, mientras que algunos *secutores* no llevan espada ni escudo.

En el filme podemos ver la evolución de Máximo como gladiador, no solamente en cada pelea sino también en su armadura. Al principio lleva puesta una túnica que le llega arriba de las rodillas, después ya trae una coraza de cuero, que luego cambia por otra de metal que le da Próximo, y a la que decora con algunos elementos personales como sus dos caballos; en las primeras batallas lleva unas muñequeras de cuero, que más adelante cambia por unas de metal, también adquiere unas espinilleras decoradas; su hombro está cubierto con una coraza de metal que luego cambia por unas hombreras. También llega a utilizar un casco, una malla de metal, una lanza y un gran escudo cuadrado, u otro redondo.

³¹ Daniel P. Mannix. *Op. cit.* pág.126.

En *Gladiator*, Máximo o el Español, no pertenece a ningún tipo en específico, se ve le luchar con un dos escudos diferentes, (como el *secutor* o *murmilló*), pero algunas peleas no lleva ninguno (como el *retiario*), igual lucha contra un tigre (como un *bestiaurius*), que toma un caballo para enfrentar a sus oponentes (como el *equestre*), en algunas ocasiones pelea con espada y otras con una lanza, y en una ocasión utiliza un casco.

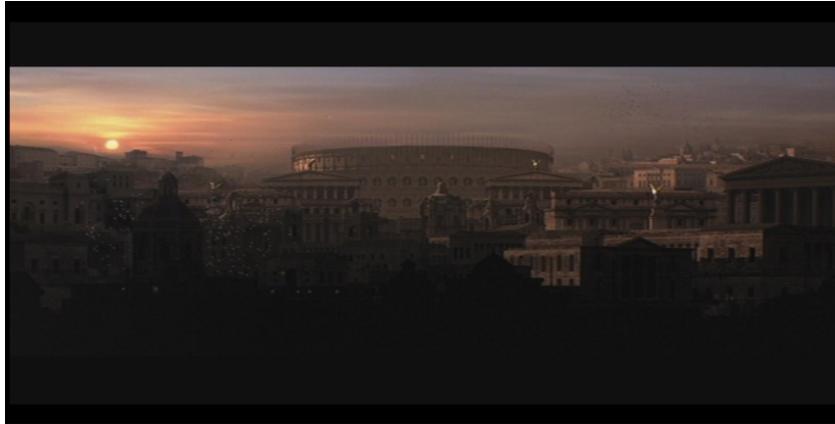
La armadura de Máximo muestra su evolución como gladiador

Máximo es el claro ejemplo del prototipo perfecto del gladiador, aquél que conoce y domina todas las armas, y todos los tipos de lucha, Scott, trató de hacer lucir al protagonista del filme haciendo que representara a diversos gladiadores, sin embargo, en la vida real no era así, como ya se mencionó todos los gladiadores estaban especializados en un tipo específico de lucha, por lo que era imposible que un gladiador *secutor*, peleara como un *retiarius*, o que un *bestiario* lo hiciera como un *hoplita*. De haber sido así, los gladiadores no hubieran tenido muchas oportunidades de sobrevivir, pues habrían sido novatos cada vez que pelearan de distinto modo.

3.5 El anfiteatro Flavio: escenario de la muerte

“El poderoso latir de Roma no está en el mármol del senado, está en la arena del Coliseo”. Graco (1:08:25)

El anfiteatro Flavio ha permanecido como uno de los edificios emblemáticos de Roma

En un principio el espectáculo de gladiadores se desarrolló en algunos foros y circos, sin embargo, los juegos empezaron a cobrar tal importancia que fue necesario construir edificios especialmente para que los gladiadores entretuvieran al pueblo romano, por lo tanto, la construcción de estos anfiteatros quedó en manos del Estado romano y algunos hombres ricos de la sociedad romana.

En el filme *Máximo* empieza peleando en las provincias romanas, después de ganar algunas peleas Próximo toma la decisión de llevarlo a pelear al Anfiteatro Flavio. Los primeros combates de un gladiador se llevaban a cabo en pequeños anfiteatros en los alrededores de la ciudad de Roma, los editores (organizadores de los juegos gladiatorios), y los administradores de las provincias a menudo improvisaban o mandaban construir pequeñas arenas muy sencillas en las que el pueblo podía disfrutar de los espectáculos.

Una vez que los combatientes lograban triunfar en sus primeros enfrentamientos, entonces iban subiendo de categoría, adquirirían popularidad, podían cotizarse a un mejor precio y presentarse en anfiteatros más importantes como el Flaviano.

Los emperadores, políticos y hombres nobles sabían que para el pueblo romano eran muy importantes los espectáculos de gladiadores, y trataban de ganarse los favores de la plebe mandando construir los edificios con la infraestructura necesaria para que los gladiadores pudieran tener presentaciones espectaculares, toda la construcción de los anfiteatros estaba ideada con el objeto de lograr sorprender a los espectadores durante los juegos gladiatorios. Las instalaciones de estos edificios públicos fueron cada vez más complejas y el mejor ejemplo de ello es el Anfiteatro Flavio, conocido más comúnmente como el Coliseo, nombre que adquirió en la edad media debido a sus dimensiones.

El majestuoso edificio para el espectáculo de gladiadores, es uno de los más representativos de Roma hasta nuestros días, y fue mandado construir alrededor del año 72 d. C., por el emperador Vespaciano perteneciente a la familia flaviana (de ahí el nombre del anfiteatro), el César tenía la idea de que “si construía la mejor arena y presentaba los mejores espectáculos aseguraba el éxito de su dinastía”,³² la construcción fue utilizada como una herramienta política por el emperador, y lo mismo hizo su hijo.

El Anfiteatro fue construido al sudeste de la ciudad de Roma, tiene forma de una elipse que mide “187.50 ms. por 155.50 ms. y una arena de 66.50 ms. por 54ms.”,³³ está formado por cuatro pisos, en cada uno de los cuales hay arcos sostenidos por los distintos tipos de columnas: dóricas, jónicas, y corintias; en el techo tal y como se muestra en el filme, solían ponerse unas velas que eran manipuladas por marineros, con el fin de cubrir a los espectadores y gladiadores del sol o lluvia. Tenía capacidad para albergar a 40000 o 45000 espectadores,³⁴ aunque otras fuentes aseguran que cabían el doble de personas.

En las gradas los asientos numerados estaban cubiertos por mármol blanco y los lugares ya estaban designados de antemano; no solo los romanos acudían al

³² *Coliseo. La verdad detrás del mito del gladiador.* Director y Productor. Tilman Remme. BBC, Discovery Channel, RTL y Francia, 2003, 50 mín. (español).

³³ Manuel Briceño Jáuregui. *Op. cit.* pág. 27.

³⁴ Ludwig Friedlaender. *La sociedad romana. Historia de las costumbres en Roma.* México, Fondo de cultura económica, 1947. pág. 592.

anfiteatro, también los extranjeros, era fácil reconocerlos por su indumentaria como lo dice Friedlaender: “fudíanse allí en abigarra mezcolanza las formas, los colores y los trajes de todas las razas y naciones”.³⁵

Como en la ciudad, en el anfiteatro también se podían distinguir y las distintas clases sociales, en la primera fila estaba el palco imperial para el emperador su familia y su séquito, a lado de él se sentaban las principales autoridades del Estado romano, las mujeres del palacio y las vestales³⁶ se acomodaban cerca del palco imperial, las siguientes filas estaban destinadas para los nobles, las filas de más arriba eran para la plebe, y las últimas eran para las mujeres.

El anfiteatro tenía 80 puertas de entrada, de las cuales 76 eran utilizadas por el público en general, una era de uso exclusivo para el emperador, otra para las vírgenes vestales y sacerdotes y dos más utilizadas únicamente por los gladiadores, la Puerta de la vida, por donde salían pelear y la Puerta de la muerte, por donde retiraban a los heridos o muertos de la arena.

En el filme cuando Máximo está en el anfiteatro Flavio esperando salir a pelear, se pueden observar, distintas estructuras de madera, como plataformas o una especie de elevadores que llevan en los que suben y bajan tanto gladiadores como animales. En el anfiteatro bajo la arena había jaulas, fosos, trampas, montacargas, rampas, pasillos, escaleras, alcantarillas (para desaguar la sangre y desechos de animales), y un conducto que ayudaba a llenar la arena de agua en cuestión de minutos, para el desarrollo de las llamadas *naumaquia*.

En la parte baja de la arena, los gladiadores esperaban su turno para pelear, mientras decenas de trabajadores se encargaban de manejar las entrañas del anfiteatro, de ellos dependía que las cosas salieran justo como el editor lo había planeado, no se les permitían fallas, había hombres que atendían a los animales, los que se hacían cargo de los heridos, los que manejaban todas las trampas, montacargas, etc., es decir, muchos hombres encontraban en el anfiteatro una fuente de trabajo.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Vestales son las mujeres que se dedicaban al culto de la diosa Vesta.

Vespaciano murió y es su hijo Tito, convertido en emperador, quien siguió adelante con la construcción del monumental edificio; durante el reinado del Tito habían ocurrido dos grandes catástrofes: la erupción del monte Vesubio que destruyó Pompeya (79 d.C.), y un año después un incendio que devastó gran parte de la ciudad de Roma; los romanos creían que los dioses no estaban con Tito, así que el anfiteatro significaba una oportunidad para que César recuperara la confianza del pueblo romano, la construcción “[...] era algo que podía salvar su reputación y su vida[...]”,³⁷ era el último as que tenía bajo la manga para ganarse a los romanos.

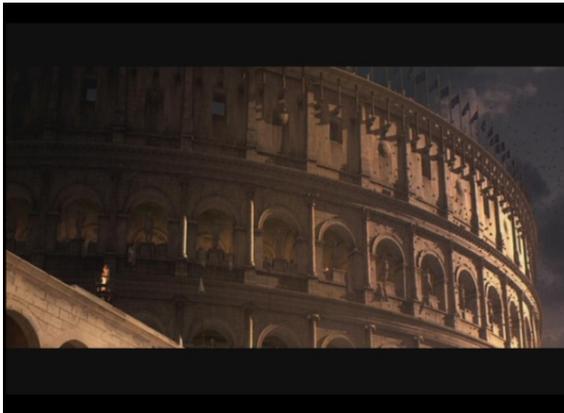
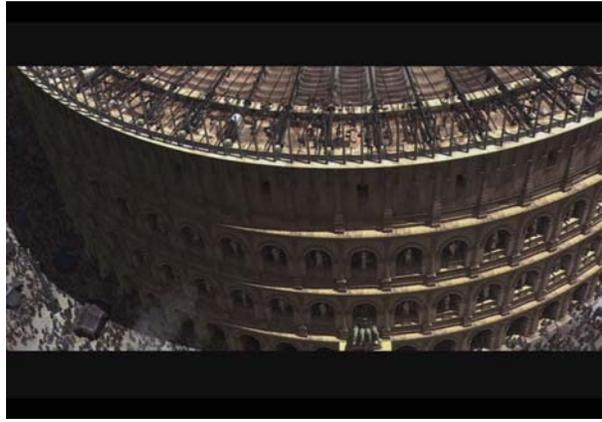
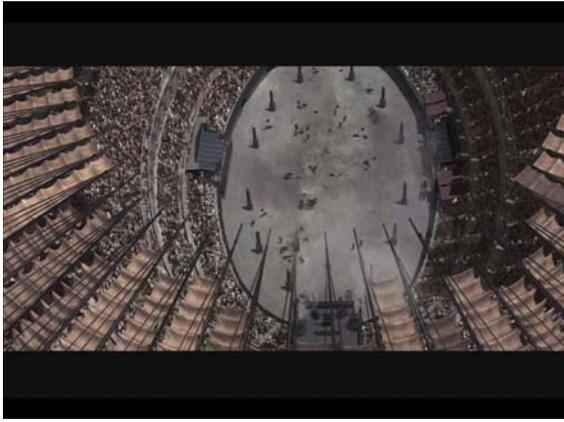
Tito inauguró el Anfiteatro Flavio en el verano del año 80 d.C. con 100 días de juegos, la entrada fue gratis, y obsequió diversos regalos al pueblo durante los juegos, con lo que consiguió convertirse en uno de los emperadores más populares hasta ese momento, había cumplido con su objetivo.

En *Gladiator*, hay varias escenas en las que aparece el Coliseo, no como un edificio más, en cada toma se puede ver el Anfiteatro desde distintos ángulos siempre majestuoso y soberbio, una escena extraordinaria es cuando Máximo sale a pelear por primera vez en ese lugar, lo que se supone que el personaje siente es asombro al estar en la arena, y eso se transmite al espectador.

La cámara mediante un movimiento *dolly* circular con Máximo en el centro permite ver toda la excitación del público que se encuentra en las gradas, entusiasmado porque empiece la pelea; se muestra en su totalidad el impresionante interior del anfiteatro, es como si el anfiteatro tuviera vida propia. (1:29:56)

Hay otra escena en la que la cámara va tomando la ciudad en picada, y avanza hasta que llega al gran anfiteatro, en ella se puede ver la fachada de cada uno de los pisos con sus columnas, finalmente se ve el techo con sinuosos ángulos que dan la impresión de peligro, las velas están siendo manejadas por hombres para proteger del sol a los asistentes al espectáculo, la cámara sigue avanzando y entra a cuadro el interior del Coliseo, con el entusiasmado público en las gradas y al centro los gladiadores. (1:02:18)

³⁷ *Colise. La verdad detrás del mito del gladiador. Loc. cit.*

Distintas tomas del Anfiteatro Flavio

Descrito por Mannix como “un lugar sin justicia ni clemencia, dónde sólo los más hábiles o los más despiadados podían sobrevivir”,³⁸ el anfiteatro Flavio fue sirvió de escenario a los gladiadores, era el lugar donde salían a pelear para ganar dinero y reconocimiento o donde se encontraban con la muerte.

En los anfiteatros también morían los condenados a muerte, como los cristianos, (en el filme se ve como unos cristianos van a ser asesinados por leones) o prisioneros de guerra, se recreaban espectáculos con pasajes mitológicos y los actores al final verdaderamente morían, otras veces los sacaban a la arena junto con animales salvajes para que éstos los mataran o ideaban la manera de hacer las ejecuciones de manera atractiva para el pueblo; toros y burros eran entrenados para violar y luego matar a mujeres; miles de animales, fueron masacrados en la arena,

³⁸ Daniel P. Mannix. *Op.cit.* Pág. VIII.

para deleite del público y por supuesto, miles de gladiadores tuvieron sus últimos minutos de vida en ese lugar.

El anfiteatro y los gladiadores estaban unidos, uno no podía existir sin el otro, con el surgimiento del espectáculo de los combatientes inmediatamente nace la necesidad de crear un lugar para ellos, para sus triunfos o su muerte. Los anfiteatros resultaron importantes para el pueblo, y por lo tanto para los políticos, de esta manera se construye el Anfiteatro Flavio, que pasó a la historia no solamente la más grande representación de éstos espectáculos, sino como un símbolo romano, como lo dice Beda el Venerable: “tanto tiempo como dure el Coliseo, durará también Roma; cuando caiga el Coliseo, Roma también caerá”.³⁹

El mismo director de *Gladiator* dijo que el Coliseo era muy importante, que representaba a mucho de lo que era Roma, por eso existen varias escenas en las que se le puede admirar, majestuoso e intimidante igual que el Imperio romano, en varias escenas del filme el principal protagonista es el anfiteatro.

3. 6 La organización de los juegos

En *Gladiator* cuando el senador Gayo cuestiona a la hermana de Cómodo sobre el origen del dinero con el que se están financiando los juegos ya que no se han aprobado nuevos impuestos, Lucilla le contesta que es el futuro el que paga por ellos porque el emperador ha empezado a vender los granos para pagar el espectáculo de gladiadores. (1:12:27)

La realización de los juegos requería de dos personas, una que los organizara (editor), dentro de la ciudad de Roma era el *procurator* y en las provincias era eran los sacerdotes del culto imperial o los magistrados locales; y otra que los patrocinara (quien ponía el dinero) aunque en muchas ocasiones el mismo editor era quien los patrocinaba ya que así todas las ganancias eran para él; el espectáculo se empezaban a planear con varios días de anticipación.

³⁹ *Cit. pos.* Ugo Enrico Paoli. *Op. cit.* Pág. 270.

Cómo planeado los juegos gladiatorios

Debido al constante abuso de los lanistas al subir el precio de sus hombres, se crearon las *leges gladiatoriae* (leyes gladiatorias) que regulaban todo lo concerniente a los espectáculos de gladiadores, el prefecto de la ciudad cuidaba que se cumpliera esa ley, que establecía entre otras cosas, el precio máximo al que debían ser vendidos o alquilados los gladiadores, y reglamentaba un pago de impuestos que el lanista debía pagar por cada juego, que constaba del 33%,⁴⁰ de las ganancias que obtenía.

El editor tenía la tarea de buscar a los gladiadores que pelearían y los animales que serían parte del espectáculo, este hombre negociaba con los lanistas para alquilar o comprar a los combatientes. El precio de los hombres variaba según su calidad, experiencia y popularidad. De esta manera un gladiador novato o que no gozaba de tanta fama (*gregarii*) costaba entre 1000 y 2000 sestercios, y uno calificado (*meliore*) tenía un precio de 3000 a 15000 sestercios.⁴¹

Los costos de un espectáculo de gladiadores eran muy elevados, y dependían no solamente de lo que se pagaba por cada gladiador, sino también del costo de los animales (mucho más caros que los hombres), el tipo de espectáculo que se quería dar (las *naumaquias* siempre fueron de los espectáculos más caros en Roma),

⁴⁰ Manuel Briceño Jáuregui. *Op. cit.* pág. 161.

⁴¹ Ludwig Friedlaender. *Op. cit.* pág. 561.

algunas veces el productor deseaba que los combatientes lucieran trajes y armas con piedras preciosas, lo cual incrementaba el gasto, y también se tenían que cubrir los costos de la propaganda.

Muchos de los espectáculos de gladiadores eran financiados por particulares, que deseaban realizar los juegos en honor a algún evento, por ejemplo, la muerte de un familiar,⁴² con ello obtenían reconocimiento, el espectáculo representaba “un medio de mostrar su poder e influencia dentro de la comunidad local”.⁴³ En esos casos se cobraban las entradas, si bien el pueblo agradecía los espectáculos de gladiadores gratuitos, de la misma manera estuvo siempre dispuesto a pagar por presenciar alguno de ellos.

Uno de los objetivos principales de los juegos gladiatorios era hacerse publicidad con el pueblo, en éstos casos los espectáculos eran gratis, por lo que “el coste de los juegos se incrementaba constantemente”,⁴⁴ los patrocinadores estaban dispuestos a gastar las cantidades más exorbitantes de dinero con la intención de sorprender al público, si éste quedaba satisfecho, entonces el productor sabía que podía contar con su apoyo.

Tal como se muestra en el filme, en el Imperio Romano el costo de los juegos era cubierto por el erario público, y en ocasiones se inventaban impuestos para pagar los juegos gladiatorios.

Cada político –ya sea un senador o el mismo César-, pretendía que su espectáculo fueran mejor que los anteriores, pero cuando los costos aumentaron, (Mannix calcula que la inauguración del Coliseo debió costar alrededor de ocho millones de euros), y los impuestos del pueblo romano ya no podían pagar los juegos, el productor ponía dinero de su propio bolsillo, lo importante era darle al pueblo sus gustados espectáculos de gladiadores, y claro que supieran quien se los estaba dando.

⁴² Originalmente los juegos de gladiadores surgieron alrededor del año 264 a.C. para rendir honores a una persona fallecida, sus familiares contrataban hombres que peleaban durante el funeral hasta que uno de ellos era vencido y asesinado por su oponente.

⁴³ Kathleen Coleman. *Op. cit.* pág. 1.

⁴⁴ Daniel P Mannix. *Op. cit.* pág. 53.

Por lo tanto los patrocinadores con ayuda del editor, intentaban llevar a los mejores gladiadores, los más famosos y que tenían más victorias en su haber, aunque pagaran por ellos una fortuna, sabían que el público amaba a estos hombres y bien valía la pena pagar por un gran combatiente; montaban extraordinarios escenarios con animales salvajes, y todo tipo de novedad, a cambio de obtener un buen puesto, o que su desempeño político — así fuera pésimo—, siguiera teniendo la aceptación del pueblo romano, justo como le pasa al emperador Cómodo en el filme.

Los políticos ya habían tomado la medida del pueblo romano, sabían que con pan y circo los mantenían de su lado, por lo tanto, las leyes gladiatorias también establecieron que una persona podía organizar los espectáculos de gladiadores solamente dos veces al año, no debería presentar estos juegos si se estaban postulando para algún puesto público y estaba cerca la votación. Pero esta ley con frecuencia fue violada.

En *Gladiator* hay una escena en la que Próximo esta hablando con el editor, y le reclama porque sus hombres deben pelear y morir (en la mayoría de los casos como se verá más adelante no era necesario que los gladiadores murieran en la arena), y que de ser así entonces se le debe pagar más, el editor le contesta que el pueblo quiere batallas y que el emperador se las dará. Y le advierte a Próximo que si no respeta su contrato lo cancelará. (1:26:21)

Antes de que se iniciaran los juegos gladiatorios, el editor debía saber exactamente cuantos hombres pelearían en la arena, el *lanista* hacia un contrato en el que garantizaba que por lo menos la mitad de esos hombres eran de primera categoría, también se establecía el precio de cada gladiador.

Hollywood ha difundido el mito de que siempre que un gladiador era vencido debía morir, lo cual no es verdad, por cada gladiador muerto el editor debía pagar al lanista mucho más de lo que se pagaba por cada uno que quedaba vivo, es decir, los 1000 o 15000 sesteracios, se pagaban por un gladiador siempre y cuando sobrevivieran, pero si moría en la arena, su costo aumentaba, como lo explica Coleman “los gladiadores eran una inversión, no se remitirán a la ligera [...] era

mucho más costoso para los patrocinadores el derramamiento de sangre”,⁴⁵ ella misma asegura que por un gladiador muerto se pagaba 100 veces más que por uno vivo, mientras que Friedlaender escribió que “al lanista se le pagaba 20 denarios por sus gladiadores vivos, y 1000 por lo muertos o inválidos”.⁴⁶

Los *lanistas* en ocasiones preferían que sus hombres vivieran para no tener que empezar a entrenarlos desde el inicio, además por cada victoria que obtenían sus hombres, aumentaba su precio, y le daban a ganar cada vez más dinero, para ellos los gladiadores eran un negocio muy lucrativo, y todo lo concerniente a ese negocio quedaba establecido en el contrato que se firmaba antes de que comenzaran los juegos

Siempre que iban a realizarse juegos gladiatorios, era necesario hacerles publicidad; en el filme el senador Caius recibe un papel en el que están los dibujos de dos gladiadores, es la propaganda de los juegos que se llevarán a cabo por órdenes del emperador Cómodo. (1:08:25)

El editor buscaba un escriba especializado para que hiciera los anuncios en rojo y negro -en el filme es dorado y negro-, pero generalmente contenían mucha más información, como se puede ver en los distintos anuncios de juegos que se conservaron de Pompeya uno de ellos dice así: “Los gladiadores del edil A. Suetio Cario pelearán en Pompeya el último día de mayo. Habrá acoso de fieras y se tenderán los toldos”.⁴⁷

Algunos otros anuncios incluían además el número de combatientes y sus nombres, en honor a que se realizaban los juegos, el nombre del editor y la hora, una vez que estaban hechos los anuncios se copiaban y se vendían, otras veces una persona leía en voz alta el anuncio en las calles, o se pegaban en algunas paredes de edificios públicos o particulares; otras ocasiones en algunos espectáculos se lanzaban a las gradas de los teatros, anfiteatros y circos, los boletos de entrada a los

⁴⁵ Kathleen Coleman. *Loc. cit.*

⁴⁶ Ludwig Friedlaender. *Op. cit.* pág. 554.

⁴⁷ Manuel Briceño Jáuregui. *Op. cit.* pág. 30.

próximos juegos gladiatorios, lo importante era que las personas supieran que se iba a dar un espectáculo de gladiadores.

Publicidad el espectáculo de gladiadores

El gusto del pueblo romano por los espectáculos de gladiadores llegaba a tal grado que si no contaban con los boletos de entrada, entonces se formaban haciendo grandes filas para obtenerlos, incluso llegaban desde una noche antes y se quedaban la puerta de los anfiteatros para garantizar su lugar.

El día que se iniciaban los juegos “la gente se agolpaba alrededor del anfiteatro”,⁴⁸ en donde habían vendedores, carrozas, prostitutas, adivinos y se escuchaba el murmullo de la gente que quiere entrar, aún los que no lograban entrar permanecían allí con la esperanza de ver a los gladiadores, y poder hablarles o tocarlos, por lo que el editor o el lanista ponían guardias para que cuidaran a los combatientes, o los mismos soldados que cuidaban la entrada los protegían.

Finalmente el público entraba al anfiteatro por alguna de las distintas puertas, había personas que se dedicaban a acomodar a la gente “según su clase”,⁴⁹ únicamente los asientos de los negociadores, políticos, patricios o équites, tenían almohadillas, los acomodadores le indicaban a las personas el asiento exacto que les tocaba.

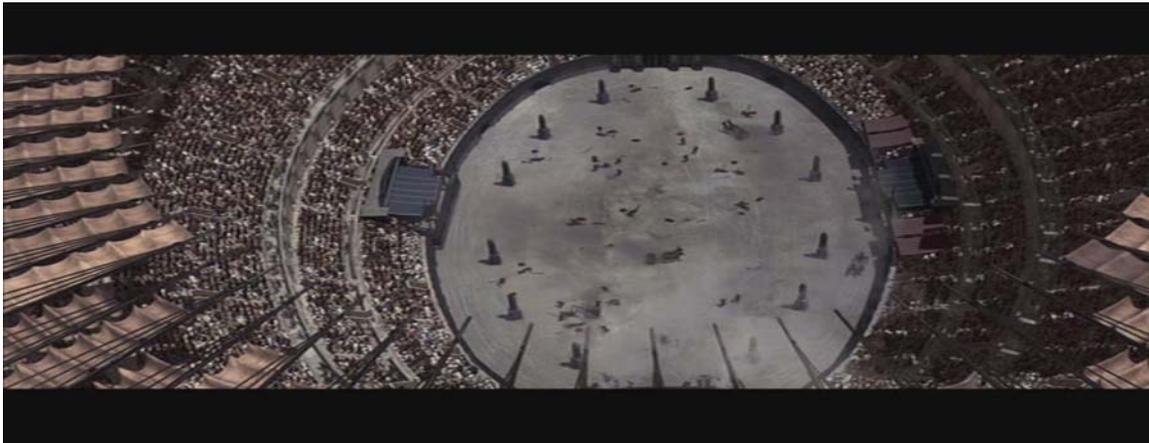
⁴⁸ *Ibidem*, pág. 33.

⁴⁹ *Ibidem*. pág. 35.

Al final llegaban las personalidades más prominentes, con sus mejores ropas, sobre todo las mujeres veían en estos espectáculos una oportunidad para lucir sus elaborados peinados y sus joyas, de esta manera tanto hombre como mujeres ricos e importantes atraían la mirada de la plebe, a veces el público no quitaba la mirada de las primeras filas para ver quien llegaba y según el personaje lo recibían con aplausos o abucheos. Después el público se disponía a ver el inicio del espectáculo.

3.8 El espectáculo gladiatorio

En el filme próximo está recordando cuando era gladiador y peleaba en el anfiteatro Flavio, “50000 romanos observando cada movimiento de tu espada, esperando ese golpe mortal, el silencio antes de matar, ese ruido después se levanta igual que una tormenta, como si fuera un sendero ese trueno”. (1:12:19)

El público observa los juegos en el anfiteatro

Son las palabras de Próximo cuando le comunica al Español que van a regresar a pelear al coliseo, el lanista conoce muy bien al público del anfiteatro durante una batalla de gladiadores, porque lo vivió en carne propia, él fue gladiador y obtuvo su libertad.

La organización era la primera parte de los espectáculos de gladiadores, la segunda era la presentación de los juegos. Si un hombre esperaba ganarse al pueblo romano, no bastaba con organizar el espectáculo, el desarrollo de los juegos debía

ser del agrado total del público, y algo muy importante, el promotor debía estar presente y mostrar su empatía con los ahí presentes.

Una vez que el público (de todas las clases sociales) se había acomodado en sus asientos, sonaban una trompetas, entonces salía el editor y el promotor de los juegos; en *Galdíador*, el emperador Cómodo es el promotor de los espectáculos de gladiadores que se llevan a cabo en el Anfiteatro Flavio, y se instala en el palco principal junto con su hermana, su sobrino (que es un niño) y algunos senadores, el público lo recibe con una ovación (1:30:26) tal como lo describen Mannix, Friedlaender y otros historiadores.

Aunque en el filme no se ve, en algunas ocasiones la presentación del editor y el productor se hacía con un pequeño desfile en la arena con hermosas carrozas jaladas por caballos, bellamente adornadas. A lado iban a pie los esclavos con el nombre del productor en cárteles, todo esto aburría mucho al público, sin embargo, como dice Mannix “[...] igual que los anuncios era necesario, ya que la intención del editor era que la gente recordara a quien tenía que votar”.⁵⁰

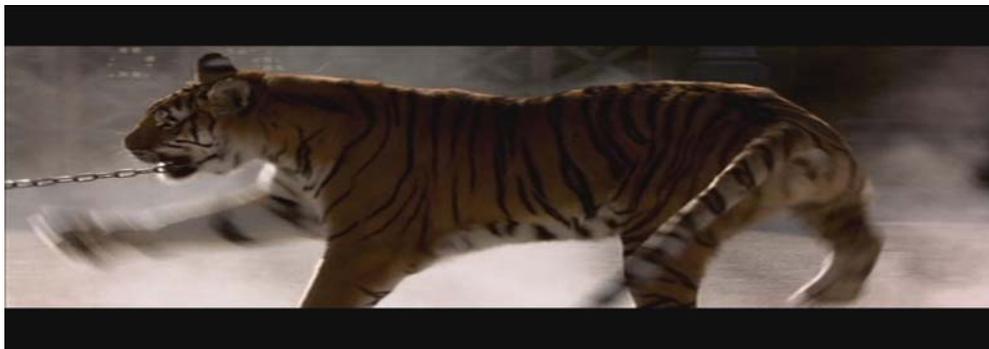
Antes de que salieran a combatir los principales gladiadores se llevaban a cabo algunos juegos llamados *prolusiones* o *lusiones* (juegos que se presentaban para entretener a los espectadores mientras llegaba el momento estelar de que pelearan los gladiadores más importantes), como las *venationes* que eran los espectáculos donde participaban animales —en gladiador Máximo se ve obligado a pelear como un *bestiarius* contra un tigre—, se llevaban hermosos animales salvajes traídos de todos los lugares en los que los romanos habían estado, en la arena el público podía conocer o tener de cerca a: osos, hipopótamos, tigres, leones, cebras, venados, avestruces, cocodrilos, toros, etc.

⁵⁰ Daniel P. Mannix. *Op. cit.* pág. 79.

El espectáculo a punto de comenzar

Estos animales en la mejor de las ocasiones eran exhibidos para que el público los viera, en otras se les sacaba a pelear unos contra otros hasta que se mataban todos, y otras veces salían a la arena para ser cazados por hombres con flechas que estaban en la arena (el mismo emperador Cómodo llegó a participar asesinando animales desde su palco con un arco y flechas) y en otras enfrentaban a un sólo hombre con un animal salvaje por ejemplo un toro, un oso o un león.

Miles de animales fueron masacrados en las *venationes*

Durante el desarrollo de los anteriores juegos el público se entretenía y divertía pero “palpita de expectativa el circo”,⁵¹ porque a quienes se espera con gran ansia es a los gladiadores, a los hombres fuertes, sanos, valientes, que enfrentaban a la muerte con sus espectaculares armaduras y sus mortíferas armas.

Cuando el editor se daba cuenta que el público se estaba aburriendo entonces, sonaban de nuevo unas trompetas que anunciaba a los gladiadores, todos los combates que se llevaban a cabo en la arena, representaban algunas batallas que los romanos habían enfrentado a lo largo de su historia.

En el filme los gladiadores están listos para salir a combatir, el editor hace al público la presentación de la batalla que se representará (la caída de Cartago), y cuando presenta a los gladiadores un gran puerta del anfiteatro se abre para que los gladiadores salgan, entonces el anfiteatro ruge ante la explosión del público que ovaciona a los combatientes, estos sorprendidos avanzan, nunca habían estado en el Anfiteatro Flavio.

Los gladiadores están al centro, la cámara los toma en contrapicada, por lo que si bien el anfiteatro se ve imponente, los gladiadores no se pierden en el escenario, también son protagonistas, frente al palco imperial levantan el brazo y saludan Ave, César. Los que van a morir te saludan, luego se presenta a los otros gladiadores y empieza la lucha. (1:29:56)

En esta escena los gladiadores ya van preparados con sus armas y trajes para pelear, pero algunas fuentes indican que las cosas eran un poco distintas. Manuel Briceño y Mannix describen un desfile que los gladiadores hacían antes de empezar a pelear: los combatientes salían con sus mejores ropas (vestido de parada) de colores llamativos y a veces bordadas en oro con piedras preciosas, algunas ocasiones iban en carros adornados.

Al público le gustaba este momento porque los gladiadores se lucían al máximo, a veces los combatiente salían desnudos para exponer su musculatura, o hacían faenas con sus armas, para mostrar lo diestros que eran, a cada movimiento

⁵¹ Manuel Briceño Jáuregui. *Op. cit.* pág. 61.

que hacían el público respondía con aclamaciones, sobre todo las mujeres que gritaban “¡cariño aprovéchate y abrázame antes de que lo haga la muerte! o ¡puesto mi dinero por ti Primus!”,⁵² entonces se acomodan al centro de la arena y “levantan el brazo derecho y la vista al cesar y con soberano desprecio a la muerte dirigen la célebre aclamación lúgubre y cruelmente verídica: -¡Ave, Cesar! ¡Morituri te salutan!- (Ave, César los que van a morir te saludan)”,⁵³ y los combatientes se retiraban.

Ave César, los que van a morir te saludan

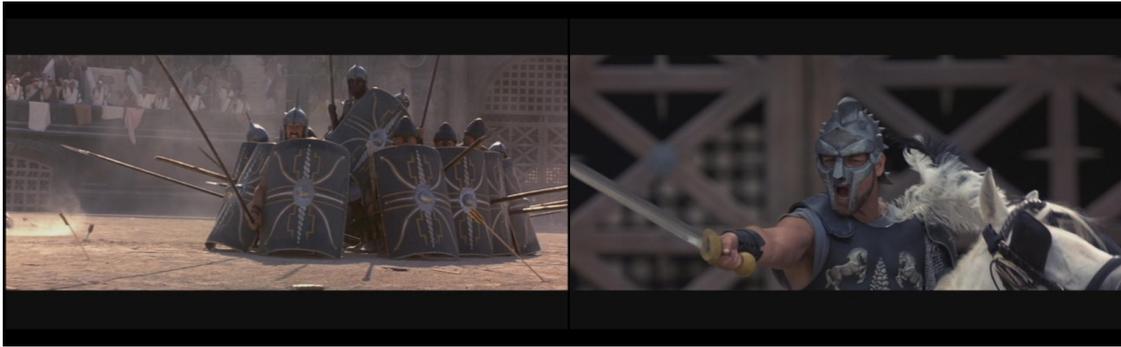
Después volvían a salir por la Puerta de la vida o *Sanavivaria* (misma por la que regresaban si sobrevivían) a la arena pero con su armadura puesta, el editor realizaba el sorteo de parejas, inspección y repartición de armas, después de todo este protocolo se retiraba a su palco, anunciaba la pelea y comenzaba la acción en la arena.

En la representación de la batalla de Cartago, Máximo pelea en conjunto a lado de sus compañeros (como peleaban los gladiadores hoplitas), no en pareja, todos forman una legión en la que deben apoyarse mutuamente para no morir. (1:29:56) Generalmente cuando un gladiador no ha logrado ganar las suficientes batallas para ser reconocido, salía a pelear en grupo, como en el filme, aunque las fuentes no lo dicen, los *lanistas* tomaban esta medida para proteger a los

⁵² Cit. pos. Daniel P. Mannix. *Op. cit.* pág. 81.

⁵³ Manuel Briceño Jáuregui. *Op. cit.* Pág. 61.

combatientes más novatos, después cuando adquirirían la suficiente experiencia podían enfrentarse solos a su oponente.

Máximo toma la voz de mando cuando sale a pelear en conjunto a lados de sus compañeros

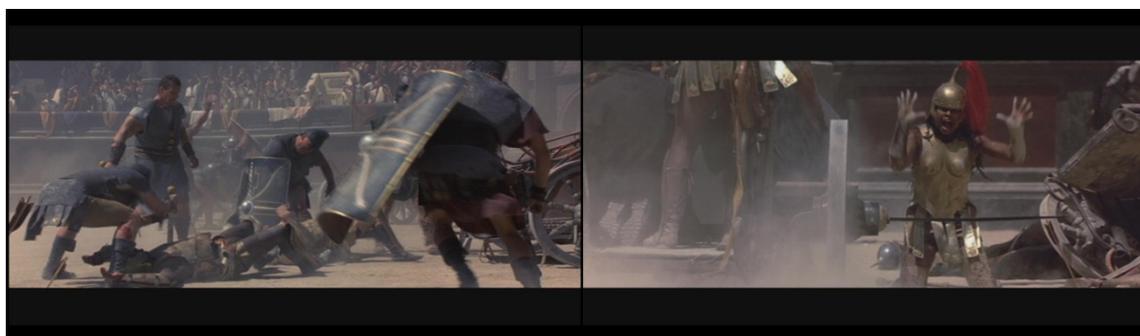
Cuando se pelaba de esta manera, un gladiador -el más experimentado o con mayor rango de los presentes-, tenía la voz de mando para organizar a sus compañeros, y decirles lo que debían hacer, en el filme es el Español quien se adjudica ésta tarea, lo raro es que todos lo aceptan sin objeciones, pues era necesario que desde mucho antes de la pelea, todos supieran quien estaba al mando, y por órdenes del lanista debían obedecerlo, pero Scott, el director del filme, nuevamente busca la manera de hacer sobresalir al protagonista.

En *Gladiator* se inicia una lucha en la que la violencia es la principal característica, si bien se llegó a criticar a Scott por la cantidad de sangre, heridos, mutilaciones, muertos, etc., que había en el largometraje, lo que las fuentes dicen al respecto no se aleja mucho de lo que ahí se muestra, “veíanse espadas que se hundían el pecho o el estomago de los combatientes, labios pálidos que de pronto arrojaban borbotones de sangre sobre la arena”.⁵⁴

Tácito por su parte, expresa en sus escritos que llegaba un momento en que los gladiadores ya ni siquiera tenían apariencia humana. En el anfiteatro las personas parecían perder cualquier rasgo de humanidad, pero más que nada era la costumbre a ese tipo de violencia “la gente suele desarrollar inmunidad hacia las escenas de

⁵⁴ *Ibidem*, pág. 83.

crueledad”.⁵⁵ es violencia era difundida con toda intención por el Estado romano para difundir el desprecio y resistencia al dolor.

El espectáculo de los gladiadores era sumamente violento pero al público le gustaba

Este tipo de enfrentamientos dejaba múltiples heridos —y algunos muertos—, en el largometraje se aprecia una escena en la que dos hombres corren a levantar a un gladiador caído, y lo sacan rápidamente de la pista. (1:34:44) Este trabajo lo hacían los esclavos, o dos hombres con la máscara de Caronte, Mercurio o Hermes⁵⁶ los cuales tenían la tarea de revisar a los caídos para ver si estaban muertos, si la orden del editor o productor era que tenían que morir y solo estaban heridos, el de la máscara de Caronte los quemaba con un hierro al rojo vivo, si se movía entonces “el dios del mundo subterráneo lo golpeaba en la cabeza con un martillo⁵⁷.”

⁵⁵ Daniel P. Mannix. *Op. cit.* pág. 187.

⁵⁶ Caronte era el encargado de guiar a los difuntos al otro lado del río, para los etruscos era el dios de los infiernos. Mercurio dios de los avernos y Hermes dios del mundo subterráneo.

⁵⁷ Daniel P. Mannix. *Op. cit.* pág. 94.

Los muertos eran sacados con ayuda de un carrito, camilla o los enganchaban a un garfio y los arrastraba, los muertos pasaban por la llamada Puerta de la Muerte (Libitinense), y los llevaban a un salón especial del anfiteatro (*spolarium*), donde los desvestían y si nadie los reclamaba iban a la fosa común o servían de alimento a los animales salvajes. Pero en muchas ocasiones sus mismos compañeros los reclamaban para hacerles su funeral.

Si la orden del editor era que los gladiadores vivieran entonces se ignoraba al público (lo cual no era muy bueno), o se fingía que el gladiador herido ya estaba muerto, el Caronte no lo quemaba y el árbitro (en gladiador no hay ninguno), tenía que encontrar la manera de que el combatiente triunfador no lo matara, el herido era sacado de la arena y los médicos lo atendían lo mejor posible para que se curara.

Si un gladiador lograba obtener varias victorias empezaba a tener popularidad, entonces frecuentemente el público pedía verlos en la arena, peleando solos, a veces distintas parejas de gladiadores peleaban al mismo tiempo, y en otras ocasiones si los combatientes eran muy famosos, una sola pareja luchaba en la arena.

Las luchas de gladiadores también eran por parejas

Cuando los gladiadores peleaban en pareja, tenían el 40 % de sobrevivir,⁵⁸ el árbitro marcaba con una línea en la arena la zona en la que debían pelear, y una vez que daba sus últimas recomendaciones, esclavos les entregaban sus armas y los dejaban en la arena solos para combatir. Podían enfrentarse gladiadores de distintos

⁵⁸ *Ibidem*, pág. 128.

tipos, por ejemplo, el *retario* contra el *secutor*, o los *hoplitas* contra los *essedarios* (como en el filme), pero no siempre era así, a veces por capricho del editor o el productor se enfrentaba a combatientes del mismo tipo.

El Español pelea con un gladiador (por sus características podría ser un *secutor*) de nombre Tigre de Galia, es un excelente combatiente al que el público está fascinado de ver pelear, sin embargo, Máximo lo vence, y tiene al herido a sus pies mientras espera la señal del emperador Cómodo para que le diga que debe hacer, el público levanta el brazo con el dedo pulgar hacia abajo, el emperador escucha a la multitud y también hace la misma señal, pero Máximo lo ignora y deja vivir a su oponente. (1:54:14)

Ya se había mencionado anteriormente que los gladiadores que no morían no recibían la pena máxima tan fácilmente como lo ha mostrado Hollywood, y no únicamente por el dinero que se debía pagar por ellos si morían. Si un gladiador luchaba valientemente durante toda la batalla, aunque perdiera el público lo salvaba.

El público decidía si un hombre vivía o moría y a veces recibía comida y regalos en las gradas.

El público era muy importante en los juegos de gladiadores, tanto que en los intermedios, los productores pedían al editor que les diera todo tipo de regalos, esclavos caminaban entre las gradas regalando comida y vino, o lanzaban panes, (como muestra el filme) frutas, faisanes y perdices asados, para que la multitud comiera mientras disfrutaban del espectáculo pero también daban otros tipos de regalos “arrojaban billetes de lotería que tenían de premio muebles, vestidos,

monedas de oro, joyas, barcos, casas, fincas, esclavos...”,⁵⁹ todo tipo de obsequios se daban al público para mantenerlo contento.

Los obsequios no eran todo, también se extendían unas velas sobre el coliseo que eran manejadas por marinos, para que no diera el sol en las gradas y en la arena, y el agua que corría en los fosos del piso del coliseo –por debajo de las gradas-, se refrescaba con hielo traído de las montañas, además había fuentes con agua perfumada, todo esto se hacía en beneficio de los espectadores.

También entre el público se encontraban los corredores de apuestas, en gladiador las apuestas las hacen antes de entrar al espectáculo, sin embargo, en las fuentes dice que los corredores de apuestas “iban de fila en fila diciendo como están las apuestas”,⁶⁰ generalmente se le apostaba más a los gladiadores experimentados, pero si este gladiador a quien se le apostaba a ganar perdía, entonces el público sin clemencia pedía la muerte para él.

El público era partícipe en todo momento de los juegos, daban indicaciones a los gladiadores de cómo pelear, les avisaban del peligro, se reían del vencido, aplaudían, gritaban y seguían cada movimiento de los hombres que estaban combatiendo, algunas de las cosas que gritaban son: “—Mátalo—, —Ahí lo tienes—, —Asegúralo—, —No seas bruto—, —Pégale más fuerte— , —Duro con él—, —No lo dejes vivo—, —¿Por qué muere tan de mala gana? —”,⁶¹ y muchas otras cosas por el estilo, el público se encontraba enajenado por las luchas.

Ese era una de los objetivos de los espectáculos de gladiadores distraer al pueblo, para que no se dieran cuenta (o si lo hacían fingieran que no) de los problemas serios por los que pasaba el pueblo romano, como dice el senador Graco en el largometraje: “Roma es la plebe hará magia y los distraerá, les quitará la libertad y ellos seguirán aplaudiendo”(1:08:25) No es casualidad que cada que hubiera algún problema en el estado romano se organizaran juegos gladiatorios, para entretener al pueblo o la plebe.

⁵⁹ *Ibidem*, pág. 159.

⁶⁰ *Ibidem*. pág. 77.

⁶¹ Manuel Briceño Jáuregui. Op. cit. pág. 74.

La vida del gladiador dependía casi siempre del público, Tácito decía que los romanos sentían mucho desprecio por el apego a la vida, por lo tanto, si un combatiente se resiste a morir es como si ofendiera al público, mientras que éste “aplaude que un gladiador muera elegantemente”,⁶² cuando un hombre en la arena no demostraba miedo a morir, si llegaba a perder el público lo salvaba, por su heroísmo y desprecio a la muerte.

En cambio un hombre que salía temeroso a enfrentar a sus adversarios, (en el largometraje se representa el caso de uno de estos hombres que incluso se orina antes de salir a pelear) que rehuía a todos los golpes, que tenía que ser obligado a pelear, no tenía esperanzas de salir vivo, el público exigía la muerte del combatiente por cobarde, sin contemplación alguna.

Algunas veces los gladiadores que veían que ya no tenían oportunidad de vivir, o salir ganadores de la pelea, ponían sus armas en el suelo y levantaba el dedo del la mano derecha o su brazo izquierdo en señal de clemencia (*mittere*), en ese momento el hombre ya no podía moverse, si lo hacía se considera traición, debía esperar las órdenes del editor o promotor, para saber si viviría.

En otras ocasiones los gladiadores peleaban hasta el cansancio, los dos con el mismo valor y entrega, sin que alguno derrotara al otro, (el poeta Séneca escribió sobre dos gladiadores que fueron liberados durante la inauguración del Anfiteatro Flavio, luego de que se declarara empate), para esos hombres el público también pedía su libertad.

Durante los juegos gladiatorios el público estaba conformado por individuos que se armaban de valor gracias al anonimato que les brindaba la masa, entonces, al sentirse escuchados y apoyados por los demás lanzaban consignas a altos dignatarios o elevaban peticiones (como la reducción de impuestos), pensaban que por lo menos serían escuchados dada ya que en muy pocos lugares podían manifestar sus opiniones y voluntades solo en tres lugares bajo ciertas circunstancias: en la asamblea del pueblo, en las votaciones y en los juegos y

⁶² *Ibidem*, pág. 77.

torneos del gladiadores, por tal motivo los juegos gladiatorios adquirirían mayor importancia.

Además consideraban que no sufrirían ninguna represión por su libre expresión, lo que no siempre ocurría, porque algunas veces emperadores como Calígula se molestaban tanto ante las peticiones y comentarios del público que los mandaba ejecutar, pero esto nunca fue bien visto “nada de lo que el pueblo jubiloso pueda decir en el circo se considera como un injurio [...]”,⁶³ porque en el anfiteatro debían permitirse toda clase de excesos para que no los hubiera fuera de él.

Hollywood ha difundido la idea de que la señal con la que el público pedía la vida o la muerte de un gladiador era el pulgar hacia arriba o hacia abajo, sin embargo, los historiadores no se ponen de acuerdo con cual podía ser exactamente esa señal, algunos como Mannix dicen que se agitaban pañuelos blancos o se extendía una mano con el dedo índice doblado bajo la palma, para indicar que el gladiador debía vivir, si por el contrario se pedía su muerte entonces se clavaba el pulgar en el pecho, las fuentes dicen que “el pulgar se oprimía”,⁶⁴ lo cual se presta a distintas interpretaciones sobre la famosa señal. Al mismo tiempo el público gritaba perdónalo (*missum*) o degüéllalo (*iugula*).

El emperador indica con una señal si el gladiador debe vivir o morir

⁶³ Ludwig Friedlaender. *Op. cit.* pág. 504.

⁶⁴ *Gladiadores la brutal verdad*. Productor y director Alan Ereira, BBC y TLC, 2003, 52 mín. (inglés).

En *Gladiator*, el emperador quiere que Máximo muera en la arena, pero no logra su cometido, el combatientes siempre logra salir triunfante de cada batalla, el público siempre pide que el Español viva, y aún cuando Cómodo desea lo contrario, respeta lo que el público le pide.

Los gladiadores tenían más posibilidades de vivir que morir en la arena y si ganaban obtenían importantes premios

De esta manera si un gladiador ganaba la batalla no salvo algunas ocasiones, no podía quitar la vida a su oponente sin antes consultarlo con el árbitro y el editor o productor, tenía que esperar la señal para saber como debía actuar. El público decidía también cuánto se le debía pagar en monedas de oro o plata (una muy generosa cantidad) al triunfador y qué otros obsequios podía recibir, a parte de la palma, que siempre se les daba a ganadores, y con la que paseaban alrededor del anfiteatro al término de una pelea.

Como Mannix expresa “muy pocos emperadores osaban ignorar la voluntad del pueblo en el circo”,⁶⁵ se presentaba el espectáculo para ganarse el favor del pueblo, no lo contrario, entonces el público tenía la última palabra, incluso se llegaba a pedir en ocasiones la libertad del gladiador y ésta era concedida por el emperador, dándole el preciado *rudis* (espada de madera) al combatiente que significaba su libertad.

⁶⁵ Daniel P. Mannix. *Op. cit.* pág. 26.

Cómo fue un emperador que se distinguió por su gusto y pasión por los espectáculos de gladiadores

Otro aspecto importante era la actitud del emperador (o quien patrocinara los juegos) durante el espectáculo, el anfiteatro era el único lugar en el que el pueblo podía sentirse identificado con el emperador, siempre y cuando vieran que el patrocinador compartía las mismas emociones que ellos, si era así, el hombre tenía su apoyo, en cualquier momento.

En el filme el senador Graco llega a ver pelear a los gladiadores y se le cuestiona por qué está allí si no es habitual que vaya a esos juegos, entonces él contesta que no pretende ser un hombre del pueblo pero trata de ser un hombre para el pueblo. (1:53:30) No a todos les gustaban los juegos gladiatorios, como al emperador Marco Aurelio, que los aceptaba para mantener satisfechas a las personas “sabía muy bien que la excelencia de un buen gobierno se revela tanto en el cuidado de los problemas como en el cuidado de los esparcimientos”, por lo tanto, aunque no estaba de acuerdo con la crueldad de los juegos gladiatorios se aseguraba de que se llevaran a cabo.

Aún así, Marco Aurelio, fue muy impopular debido a su actitud (se presentaba al evento pero no ponía atención y ordenaba que se pusieran una especie de tapones blandos a las armas para que no murieran los gladiadores), a pesar de ser considerado como uno de los mejores gobernantes de Roma; sin embargo, con Nerón y Calígula ocurrió lo contrario, fueron pésimos emperadores, pero gracias a la

fastuosidad de los juegos que presentaban y su interés de participar en ellos, fueron muy populares.

Según las fuentes, Cómodo combatió 1000 veces en la arena con gladiadores

En el filme el emperador Cómodo decide luchar contra el Español en la arena. (1:34:13) Cómodo (al contrario de su padre Marco Aurelio) amaba los juegos gladiatorios y sentía una gran admiración por los combatientes; uno de sus deseos era que los romanos lo reconocieran como un gran gladiador; durante años se había entrenado en la lucha gladiatoria, y le gustaba ir a visitar a los combatientes en las escuelas de los *lanistas*.

A Cómodo (y otros emperadores) le gustaba participar activamente en los juegos del anfiteatro, le gustaba cazar los animales que estaban en la arena, y enfrentarse con distintos combatientes “se dice que llegó a luchar en total 1000 veces [...] saliendo siempre vencedor”.⁶⁶ Las batallas del emperador siempre estuvieron arregladas, bajaba a pelear ataviado con su traje de Hércules y sus oponentes llevaban armas de madera, de modo que siempre estos pobres hombres morían al final, mientras el César, se condecoraba con el público que lo ovacionaba, tal como él deseaba.

Los gladiadores que sobrevivían a todas sus batallas obligatorias podían, retirados se dedicaban a entrenar a los nuevos gladiadores, como Próximo en el filme, otras veces compraban grandes haciendas y vivían en ellas lo que les restaba

⁶⁶ Ludwig Friedlaender. *Op. cit.* pág. 557.

de vida; también emperadores como Calígula y Marco Aurelio les daban trabajo en altos puestos del ejército romano (debido a su destreza para luchar y conocimiento de armas), con lo que los gladiadores respondían ofreciendo su eterna lealtad al César.

En *Gladiator*, Máximo dice que él sólo tiene el poder de divertir a la gente. (1:45:19) En realidad el papel que desempeñaban los combatientes era mucho más que entretener; los gladiadores eran herramientas utilizadas por el Estado romano para transmitir ciertos valores a su sociedad.

Roma buscaba “desarrollar el gusto por el entrenamiento militar”,⁶⁷ porque aunque no era bien visto convertirse en gladiador (pues al mismo tiempo se convertían en esclavos), sí se esperaba despertar la curiosidad de los jóvenes al ver los juegos, que desearan aprender todo sobre las tácticas de lucha y armamento, y entonces buscaran enrolarse en el ejército, lo cual le venía muy bien al imperio, el cual se encontraba en constantes guerras para defender sus provincias y hacerse de más territorios.

Los gladiadores se convertían en los héroes del pueblo romano

Los gladiadores también ayudaban a que el pueblo romano le perdiera el miedo a la muerte, los combatientes más importantes salían a la arena mostrando gran confianza y aparentando que no temían morir unos momentos después, si

⁶⁷ Manuel Briceño Jáuregui. *Op. cit.* pág. 21.

sobrevivían pese a que la pelea fuera muy dura, entonces eran premiados, se convertían en héroes.

El mensaje para el público era que sin importar las circunstancias debían enfrentar valientemente a la muerte, nunca huir de ella porque entonces sería cobarde y ofensivo, y el valor de una persona debía demostrarse siempre, incluso en la víspera de la muerte, un concepto con el que Roma estaba muy familiarizado, “Roma había introducido en sus costumbre estos espectáculos en una época de violencia y guerra”,⁶⁸ y en un momento así ¿qué otra cosa se percibe a ojos cerrados que no sea la muerte?, la sociedad Romana necesitaba aprender a despreciar la muerte.

Cicerón decía que los gladiadores servían para que las personas se acostumbraran a la violencia, con el objeto de que una vez que un joven aprendía a ver los muertos y las batallas con frialdad entonces sería más fácil para él estar en una guerra y no verse tan afectado psicológicamente.

A las personas les quedaba claro que si esos gladiadores que eran esclavos podían convertirse en héroes, entonces un romano libre con mucha más razón, el premio al valor y el honor era la fama, que mejor cliché para convencer al pueblo romano de adquirir y cultivar esos mismos valores que tenían los hombres que luchaban en la arena.

Los gladiadores eran para el pueblo romano héroes, que representaba ciertos valores deseables en un romano, valor, coraje, fuerza, honor, entereza, habilidad, inteligencia, pasión, etc., los cuales eran transmitidos a los jóvenes que iban a verlos pelear, y que encontraban en los combatientes un ejemplo a seguir .

Algunos de los nombres de estos combatientes quedaron plasmados en obras de arte, como mosaicos, relieves o pinturas; para poetas como Séneca los combatientes eran fuente de inspiración, mientras que para otros hombres como Tácito o Cicerón los gladiadores eran el pretexto perfecto para reflexionar sobre la sociedad romana.

⁶⁸ Ludwig Friedlaender. *Op. cit.* pág. 591.

El fanatismo por estos hombres llegaba al grado de que las paredes de Roma se rayaban o pintaban con dibujos que hacían referencia a los distintos gladiadores, se ponían sus nombres a lado y el número de batallas que habían ganado, muchos de estos trazos eran de mujeres que vivían enamoradas de sus héroes de la arena, lo que se sabe porque se han encontrado frases como esta: “Flamma es la devoción y anhelo de las mujeres. Oh tu Flamma eres el único médico que puede curar mis males”,⁶⁹ otros eran hechos por hombres que los admiraban por su valentía.

De esta manera fueron inmortalizados sus nombres y algunas de su hazañas, no solamente por artistas o historiadores, sino también por el pueblo, los gladiadores fueron creados por el Estado romano pero adoptados por el pueblo.

En el filme, Ridley Scott buscó la manera de representar no solamente ciertas características físicas de los gladiadores y algunos aspectos que los rodean (la escuela, el esclavismo, el Coliseo), sino que también representó parte de esos valores humanos de los combatientes, que son reunidos sobre todo en el personaje principal de *Gladiator* llamado Máximo o Español.

⁶⁹ Daniel P. Mannix. Op. cit. pág. 36.

Reflexiones

En la actualidad todas las ideas que existen sobre cómo se debe llevar a cabo el difícil arte de historiar está cambiando; hace años los historiadores no hubieran considerado jamás que el cine podía ser una fuente seria para llevar a cabo una investigación histórica, pero hoy en día ya no es así.

Un filme siempre muestra de una manera u otra parte de la historia, por medio de un análisis el cine nos puede decir qué ocurría en el momento que se realizó la obra fílmica, si en ella se representa otra época entonces podemos conocer parte de ese contexto representado en el filme.

El cine es una fuente histórica, por eso hombres como Mark Ferro, Aurelio de los Reyes o Rosenstone, llegan a decirle a los nuevos (y viejos) historiadores que no les dé miedo tomar un filme y hacer una investigación histórica basándose en lo que ahí se muestra.

El cine tiene la gran ventaja de que utiliza imágenes en movimiento, por lo cual, es más sencillo que lo representado se quede en la mente del espectador, y a la vez sea más fácil que lo entienda, es más fácil recordar una escena fílmica de un minuto que 50 palabras que describan lo mismo que se está viendo.

Gladiator es un ejemplo de cómo la historia puede ser representada en el cine; no se debe perder de vista que el cine es ficción, y que no retrata tal cual los hechos ocurridos, sólo los representa, pero en realidad no hay ninguna fuente histórica que lo haga; si se analizara cada una, se encontrarían invariablemente imprecisiones sobre la historia, y se vería la presencia de la subjetividad de quién realizó la fuente; el cine no es la excepción, se debe tomar en cuenta que lo que se está viendo es una representación de la realidad, vista a través de los ojos expertos de una persona que conoce su oficio y que pretende atraparnos con su trabajo, tal como sucedió con Ridley Scott y *Gladiator*.

La verdad histórica es relativa, y todo lo que conocemos de ella, son únicamente distintas visiones de personas que vivieron o estudiaron un suceso histórico, lo mismo sucede con los directores de cine, en el caso de Ridley Scott, lo

que se ve en el filme es su particular visión de una Roma imperial, de esa ciudad, esa sociedad, esas costumbres y de los gladiadores, es decir, de esa cultura.

La historia de Máximo es más que un filme en el que se pretenda hablar de ciertos valores humanos, como la amistad, la lealtad, el honor, la valentía, entre otros; es un largometraje que pretende representar algunos elementos presentados en las fuentes históricas sobre los gladiadores.

Scott quien gracias a su formación como diseñador y publicista aprendió la importancia de todo los elementos sonoros (que no sean diálogos) y visuales para comunicar algo, ha sabido utilizarlos muy bien toda la magnificencia de Hollywood para ejemplificar parte de los aspectos históricos en el filme. Los diversos elementos audiovisuales que ayudan a narrar la historia, resultaron muy atractivos para los espectadores, y éste fue uno de los elementos más importantes para determinar el éxito del filme.

Dado lo anterior, no pretendo establecer si el filme es bueno, o si el director hizo un buen trabajo, pero sí me parece que en *Gladiator*, se representaron (desde la apreciación del director) distintos aspectos de los gladiadores que están presentes en las fuentes históricas.

Gladiator sí representa varios elementos históricos que tienen que ver con la figura de los combatientes de la arena, pero también deja fuera muchos de ellos, por ejemplo, no se presentan todos los tipos de gladiadores que había, sólo los más importantes; tampoco se muestra completamente cuál era el protocolo para iniciar los juegos gladiatorios; el filme no permite ver que algunos hombres eran combatientes de manera voluntaria, entre otras cosas.

Sin embargo, no se le puede pedir a un filme histórico que aborde cada aspecto de un hecho histórico, muchas veces las mismas fuentes no lo hacen, resulta más complicado que en un largometraje (o cortometraje o documental) que tiene un límite de tiempo para representar algo, se puedan incluir cada uno de los elementos históricos que tuvieron que ver con ese hecho.

En el filme, algunos gladiadores no son representados como los describen las fuentes históricas, Scott decidió que podía cambiar o inventar algunos tipos de armas, entonces se muestran arcos que probablemente no existieron en ese momento, también al director le resulta fácil poner todo tipo de armas en todos los gladiadores, pero ya se vio que cada combatiente usaba una determinada arma siempre, como los *secutores*, en el filme muchos de ellos no utilizan escudo, y las fuentes dicen que siempre llevaban uno y que peleaban con una espada, y en el largometraje llevan una especie de hachas, lanzas o cadenas con una bola fierro en la punta, etc.

Según la información de las fuentes históricas, era imposible que un gladiador cambiara de estilo de lucha según las necesidades de la batalla, porque todos tenían una manea de pelear establecida por el lanista, y en ella se entrenaban todos los días, no era posible que pelearan como *hoplitas* un día y otro como *retiaros*.

En *Gladiator* jamás se ve la presencia del árbitro en la arena, quien era el que establecía las reglas y al que todos los gladiadores tenían que respetar, siempre había uno durante las batallas y en el largometraje no lo representan, como si no hubiera existido y era una figura importante durante los juegos.

Cuando el espectador ve *Gladiator* (y algunas otros filmes que hablan del mismo tema), podría quedarse con la idea de que, por lo menos, la mitad de los combatientes que salían a pelear perdían la vida, como ya se vió, no fue así, sin embargo, en el largometraje solamente una vez se muestra al personaje principal esperando la orden de matar o dejar vivir a su oponente.

Estas libertades que se toma el director, desde un punto de vista histórico, me parece que son más preocupantes que aquéllos elementos históricos que no se representan en el filme, porque cuando el tiempo resulta un limitante para representar ciertos aspectos, entonces puede entenderse hasta cierto punto que no se muestren en el largometraje, pero en *Gladiator*, cuando pudieron presentar combatientes con las armas que describen las fuentes, premeditadamente no lo hicieron.

En este aspecto me parece que Scott, sacrificó elementos históricos para darle una mayor espectacularidad al filme, el protagonista podía sobresalir más si se mostraba como alguien experto en distintas armas y estrategias de lucha, entonces vemos a un Máximo o Español, que combate con diferentes estilos en cada batalla y siempre gana, lo que le vale el apoyo y reconocimiento del público, una de las cosas que lo convierten en el héroe del largometraje.

La información que brindan las fuentes históricas siempre estuvo condicionada al guión, si era pertinente para la historia del filme, se ponían los elementos históricos, si no, quedaban fuera; pero si esos elementos no fueron suficientemente interesantes a juicio del director, entonces se modificaron a su gusto.

Como se puede ver *Gladiator* no se basa rigurosamente en las fuentes históricas, como lo declaró Scott en algún momento, de la historia tomó solamente lo que convenía al guión, para lo demás el director dejó volar su imaginación.

En el largometraje no se muestra únicamente la vida de un hombre luchando todo el tiempo en la arena, también se representan los elementos más importantes que lo rodean y a los que está íntimamente ligado, por ejemplo, su familia, el ejercito, la religión, el anfiteatro, el emperador, pero sobre todo muestra parte de la importancia de los gladiadores y su espectáculo.

Los gladiadores surgen por una necesidad, dice la frase que al pueblo pan y circo, estos hombres eran una distracción social, al emperador o a cualquier político, le convenía presentar un espectáculo de gladiadores porque mantenía al pueblo entretenido, de esta manera, lo que sucediera en la política o economía, pasaba por alto, porque un pueblo que está entretenido difícilmente va a pedir cuentas a sus gobernantes, ¿no es cierto?

Gracias a los juegos gladiatorios muchos romanos obtuvieron altos puestos políticos, otros simplemente ávidos de reconocimiento social, usaron los espectáculos para tener popularidad.

Además los gladiadores se volvieron los héroes del pueblo, los jóvenes querían seguir su ejemplo, los admiraban por la valentía y la agilidad mostrada en la

arena, entonces el Estado romano descubrió en los combatientes la perfecta oportunidad para transmitir ciertos valores a su población.

El Imperio romano no podía seguir siéndolo si su población era débil, si era misericordiosa, si se dejaba llevar por cualquier sentimiento, era necesario que los romanos creyeran que eran los dueños del universo, que cualquier enemigo era inferior a ellos, que tenían la autoridad de quitar la vida cuando lo decidieran, que la violencia era parte de la vida diaria, y los gladiadores ayudaban a formar la personalidad de los romanos.

Roma necesitaba que su pueblo fuera inmune al dolor y muy despiadado para seguir manteniendo su poder en el mundo, porque no conozco ningún imperio que haya llegado a serlo a base de difundir el amor y paz entre todos los seres humanos, incluso hoy en día una potencia mundial se caracteriza por su crueldad y violencia a los extraños, y para muestra basta con voltear al país vecino del norte.

Me parece que uno de los aspectos más importantes de *Gladiator*, es la reflexión que permite hacer en la actualidad, sobre un espectáculo tan violento, la mayoría de las personas los vemos como crueles e inhumanos, nos sentimos aliviadas al pensar que se realizaban hace tanto tiempo y en ocasiones en lugares tan lejanos, que ya no tienen nada que ver con nosotros, sin embargo, si pensamos las cosas con detenimiento ¿en verdad es así?

Probablemente los espectáculos de esta índole ya nos son promovidos de la misma manera que antes, pero siguen existiendo; ver golpearse a dos hombres con guantes arriba de un ring hasta que uno proclama su superioridad al otro por haberlo golpeado más veces, o incluso matarlo, ¿no es violento?, existen evidencias de un “deporte” en el que se permiten todo tipo de golpes y agresiones entre dos hombres y si uno de ellos muere no hay problema ¿eso no es inhumano?. La gente paga por ver como un hombre, literalmente, asesina a un pobre animal que no hace más que defenderse en una arena, ¿desde cuándo asesinar a cualquier ser vivo por entretenimiento es deporte, o peor aún, arte?

En este trabajo no pretendo hacer juicios de valor sobre las personas que gustan de esos “deportes”, pero si es importante dejar claro que los juegos o espectáculos violentos siguen estando dentro del gusto de las personas hasta nuestros días, vivimos en un mundo violento, donde las guerras y asesinatos son parte de nuestra vida cotidiana y aunque muchos no lo quieran ver estamos acostumbrados a ver morir personas (o cualquier ser vivo) todos los días y no sentir nada.

Gladiator representa parte de la vida cotidiana de hombres que existieron hace más de 2000 años, y lo que vemos nos espanta a tal grado que creemos tener el derecho de juzgar pero, ¿realmente no tenemos nada en común con las personas que pedían la vida o muerte de un hombre que había luchado en un anfiteatro hace cientos de años?, me parece que habría que reflexionar mucho al respecto.

Fuentes

Bibliográficas:

- Arroyo de la Fuente, Amparo. *La vida cotidiana en la Roma de los Césares*. Madrid, Alderaban, 1999.
- Briceño Jaruegui, Manuel. *Los gladiadores de Roma. Estudio histórico, legal y social*. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo series Minor XXVII, 1986.
- Brom, Juan. *Esbozo de historia universal*. México, Grijalbo, 2009.
- Burker, Peter. *Lo Visto y no visto*. Barcelona, Crítica, 2001.
- Fuentes, Juan Francisco y Emilio La Parra López. *Historia universal del siglo XX de la Primera Guerra Mundial a las Torres Gemelas*. España, Síntesis.
- Carcopino, Jerome. *La vida cotidiana en roma*. Buenos Aires, Hachette, 1984.
- Dupla, Antonio, y Ana Iriarte. *El cine y el mundo antiguo*. País Vasco, Universidad del País Vasco Servicio editorial, 1990.
- Etienne, Robert. *La vida cotidiana en Pompeya*. Madrid, Aguilar, 1971.
- Friedlaender, Ludwig. *La sociedad romana. Historia de las costumbres en Roma*. México, Fondo de cultura económica, 1947.
- Gerotiza, Jorge y Ana Pérez. *Ridley Scott. Blade Runner*. España, Paydós, 2002.
- Gibbon, Edward. *Historia de la decadencia y ruina del imperio romano*, Tomo 1 desde los antoninos a Dioclesiano (años 96 a 313), España, Turner.
- Gómez, Raúl. et. al. *Vida cotidiana en Roma*. Madrid, Dastin, 2004.
- Grimal, Pierre. *La civilización romana vida, costumbres leyes y artes*. Barcelona, México, Paidós, 1999.
- Guillén, José. *Urbs Roma: vida y costumbres II*. España: Sigueme, 1980.
- Mannix, P. Daniel. *Breve Historia de los gladiadores*. España, Nowtillus, 2004.
- Matthews, Rupert. *100 cosas que debes saber sobre los gladiadores*. México, Signo. 2007.
- Paoli, Ugo Enrico. *Urbs la vida en la Roma antigua*. Barcelona, Iberia-j. gil, 1994.
- Prieto, Miguel Ángel. *Blade Runner. España, T and B editores, 2005*.

Prieto Arciniega, Alberto Manuel. *La antigüedad filmada*. Madrid, Clásicas, 2004.

Solomon, Jon. *Peplum: el mundo antiguo en el cine*. Madrid, Alianza, 2002.

Hemerográficas:

Albarrán, Jairo. "Ridley Scott y sus criaturas". *Milenio*, 11-05-2000, Cultura, pág. 47.

Istor: revista de historia internacional, año 5 No. 20, JUS, 2005.

Macías, Rocío. "Con Gladiador vuelve el imperio romano a la pantalla grande". *Crónica*, 2000, pág. 16.

Rodríguez, Joaquín. "Ridley Scott, como el ave fénix". *El financiero*, 14-05-00, Recreación y estilo pág. 10.

San Juan, Edgar. "Ridley Scott al estilo Hollywood". *Milenio*, 05-05-00, Cultura, pág. 46.

Scott, Ridley. Entrevista con Elsa Fernández. *El País*. 22-04-05, pág. 42.

Otras:

Kathleen Coleman. *Gladiadores: Héroses del anfiteatro romano*. BBC, 11-05-2009, http://www.bbc.co.uk/history/ancient/romans/gladiators_01.shtml. 18-09-09.

Mujeres en la historia iluminando sombras. <http://mujeresiluminandosombras.blogspot.com/2007/11/mujeres-en-la-arena-del-coliseo.html> 11-04-07.

Premios para gladiador. 2000. IMDb The internet movie data base. <http://www.imdb.com/title/tt0172495/awards>. 02/11/09.

Ridley Scott presenta Gladiador. Es una película gigantesca, El Cultural.Es, 29-03-00 http://www.elcultural.es/version_papel/CINE/3103/Ridley_Scott_presenta_Gladiator/. 04-09-2009.

Wikipedia, la enciclopedia libre, <http://es.wikipedia.org/wiki/Gladiador>, 10-08-09.

Filmográficas:

Coliseo. La verdad detrás del mito del gladiador. Director y productor. Tilman Remme. BBC, Discovery Channel y RTL en asociación con Francia, 2003. 50 min.

Gladiator. Dir. Ridley Scott. Prod. Douglas Wick. Guionista David Franzoni y, John Logan y William Nicholson. Actores: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Derek Jacobi y Djimon Hounsou y Richard Harris. Dreamworks Pictures y Universal Pictures. 2005. 170 min.

Gladiadores la brutal verdad. Productor y director Alan Ereira. BBC y TLC, 2003, 52 mín.

“Gladiadores y esclavos.” *Vida y muerte en Roma. Temporada 1.* Director Ian Bremner. *History Chanel Prod.* SKY televisión British SKY y Broadcasting. 2005. 46 min.