

SHERLOCK HOLMES EN EL CINE: TRANSFORMACIONES, RELECTURAS Y PERSISTENCIA MITOLÓGICA A TRAVÉS DE THE HOUND OF THE BASKERVILLES (1939), THE PRIVATE LIFE OF SHERLOCK HOLMES (1970) Y SHERLOCK HOLMES (2009)

Domínguez, Abraham ¹

RESUMEN

Este artículo analiza la evolución cinematográfica de Sherlock Holmes mediante un estudio comparado en profundidad de tres adaptaciones fundamentales: The Hound of the Baskervilles (Lanfield, 1939), The Private Life of Sherlock Holmes (Wilder, 1970) y Sherlock Holmes (Ritchie, 2009). A partir de una metodología interdisciplinar que combina teoría de la adaptación, estudios de género, análisis textual filmico y perspectivas histórico-industriales, se examina la construcción del mito holmesiano, las mutaciones de la figura del detective, las dinámicas de relación Holmes–Watson, y los modos en que cada película reescribe el canon literario para responder a los discursos culturales de sus respectivas épocas. Se incorporan numerosas referencias académicas contemporáneas y análisis de recepción crítica para explicar la permanencia del personaje como arquetipo mediático y símbolo cultural transnacional. La investigación concluye como la fuerza de Holmes reside en su maleabilidad: la capacidad de encarnar simultáneamente tradición y cambio, manteniendo su identidad mientras se adapta a nuevas sensibilidades y formatos cinematográficos.

Palabras claves: Sherlock Holmes; adaptación cinematográfica; cine clásico; masculinidad victoriana; Billy Wilder; Guy Ritchie; neo-victorianismo; transmedialidad; Arthur Conan Doyle; cultura popular

SHERLOCK HOLMES IN CINEMA: TRANSFORMATIONS, REINTERPRETATIONS, AND MYTHOLOGICAL PERSISTENCE THROUGH THE HOUND OF THE BASKERVILLES (1939), THE PRIVATE LIFE OF SHERLOCK HOLMES (1970), AND SHERLOCK HOLMES (2009)

ABSTRACT

This article offers an in-depth comparative study of three key Sherlock Holmes film adaptations: The Hound of the Baskervilles (Lanfield, 1939), The Private Life of Sherlock Holmes (Wilder, 1970), and Sherlock Holmes (Ritchie, 2009). Drawing on adaptation theory, gender studies, film textual analysis and historical-industrial perspectives, it examines the construction of Holmes's myth, the metamorphoses of the detective figure, Holmes–Watson relational dynamics, and the ways each film rewrites the literary canon to respond to the cultural discourses of its historical moment. Extensive academic references and critical-reception insights are included. The article argues that Holmes's durability stems from his malleability: the ability to embody both tradition and transformation, preserving his identity while adapting to new cinematic sensibilities and media environments.

Keywords: Sherlock Holmes; film adaptation; classic cinema; Victorian masculinity; Billy Wilder; Guy Ritchie; neo-Victorianism; transmediality; Arthur Conan Doyle; popular culture.

---

¹ Email: abradobe@gmail.com

Introducción

Sherlock Holmes continúa siendo, según señalaba Barnes (2012), <<el personaje literario más adaptado de la historia del audiovisual>>. Desde su irrupción en *A Study in Scarlet* (1887), Holmes se convirtió en un icono cultural que superó su material literario para convertirse con el tiempo en un símbolo de narrativa transmedia: su imagen, sus gestos, frases, métodos de brillantez deductiva se adaptaron al teatro, revistas ilustradas, cine, radio, televisión y, finalmente, franquicias contemporáneas en el siglo XXI.

Pero ¿qué hace que Holmes sea tan adaptable al cine? ¿Cómo puede un personaje creado en la época victoriana del Imperio Británico —rigor científico, positivismo, jerarquías de género— ser actualizado sin perder su esencia? Y, sobre todo, ¿cómo adapta el cine la fidelidad al personaje a las narrativas actuales?

Este artículo aborda estas preguntas a través del análisis de tres películas que representan, en épocas diferentes, tres momentos que modifican al Holmes cinematográfico:

1. 1939: la canonización de Hollywood.

The Hound of the Baskervilles inaugura la era de los actores Rathbone–Bruce, consolidando estándares del arquetipo —el perfil aguileño, la pipa curva, la gabardina y, pese al error popular, la gorra (deerstalker)— e introduciendo un tono que mezcla seriedad y comicidad irónica.

2. 1970: la deconstrucción moderna.

Billy Wilder ofrece una lectura nostálgica, triste, irónica y muy humana de Holmes, creando un personaje vulnerable y emocional, con crítica meta-narrativa que cuestiona el mito.

3. 2009: la reinención neo-victoriana para la era blockbuster.

Guy Ritchie fusiona acción, steampunk ligero y psicología contemporánea para construir un Holmes musculoso, hiperactivo y emocionalmente complejo que abre diálogos con la sensibilidad audiovisual del siglo XXI.

Estas tres visiones forman una genealogía de la figura de Sherlock Holmes que recorre 70 años de transformación cultural y social. Como señala Hutcheon (2006), la adaptación es siempre un proceso de diálogo en el que intervienen los <<imaginarios culturales del presente>>. Así, cada Holmes cinematográfico no <<representa>> simplemente el canon literario: lo interpreta y moldea según las necesidades, narrativas y lenguajes audiovisuales de su época.

Marco teórico y bibliográfico

La adaptación como práctica creativa y cultural

El debate sobre la fidelidad frente a la reinterpretación ha marcado las formas de adaptación. Durante décadas, la crítica consideró que la <<buena>> adaptación era aquella

que reproducía con exactitud los elementos del texto fuente (Bluestone, 1957; McFarlane, 1996). Sin embargo, la teoría contemporánea rechaza este modelo.

Hutcheon (2006) propone que la adaptación debe entenderse como una forma artística autónoma, con códigos propios. Para la autora, toda adaptación implica:

- interpretación
- recreación
- transposición estética y cultural

La noción de <<fidelidad>> deja de ser un criterio suficiente. Una película puede ser fiel al texto, pero no fiel a su <<espíritu>>, o viceversa. Esto es relevante en Sherlock Holmes, cuyo <<espíritu>> —ingenio deductivo, excentricidad, racionalismo— puede sobrevivir incluso en adaptaciones que modifican trama, época o tono.

Cardwell (2006) añade que la adaptación debe considerarse <<un diálogo con múltiples textos>>, no solo con la obra original, sino también con las adaptaciones previas. Así se explica que Sherlock Holmes (2009) dialogue con su creador, Conan Doyle, y con toda la conexión narrativa construida a lo largo de un siglo.

Holmes no es ya solo personaje literario: es un símbolo cultural.

Holmes como mito transmedial

Como señalan Allan y Pittard (2019), Holmes se ha convertido en un <<arquetipo narrativo global>>, similar a figuras como Drácula o Hamlet. Su arquetipo no reside únicamente en su material literario, sino en su presencia definida en:

- ilustraciones de Sidney Paget, que fijaron su iconografía;
- adaptaciones teatrales tempranas (William Gillette, 1899);
- las primeras películas mudas (Stoll Pictures, 1921–1923);
- la radio británica y estadounidense, que expandió su voz;
- la televisión (BBC);
- franquicias contemporáneas como Sherlock (BBC, 2010) o Elementary (CBS, 2012).

Jason Mittell (2015), aplicando la teoría de la narrativa en televisión, señala que los personajes transmediales se caracterizan por una <<elasticidad semántica>> que les permite actualizarse sin romper el pacto identitario con el público. Sherlock Holmes tiene esta elasticidad en un grado máximo.

La pregunta clave de esta investigación es: ¿cómo utiliza cada película esa elasticidad para unir identidad y modernización?

Masculinidad victoriana, posmoderna y neo-victoriana

El personaje de Holmes está anclado en la forma de masculinidad victoriana: autocontrol, racionalidad, represión emocional, soltería deliberada, distancia afectiva. La crítica reciente

(Cox, 2010; Groom, 2019) ha subrayado cómo las adaptaciones posmodernas reescriben estas características.

- En 1939: Holmes representa la racionalidad heroica deseada en un mundo que, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, necesitaba referentes y figuras de autoridad intelectual (Poore, 2012).
- En 1970: Holmes es vulnerable, irónico, melancólico. La película de Wilder entabla una conversación con la desconfianza cultural de los relatos encomiásticos clásicos en el contexto post-1968.
- En 2009: Holmes adquiere una masculinidad mixta: emocionalmente inestable pero físicamente poderoso, combinando la sensibilidad posmoderna con el espectáculo del blockbuster.

Historia industrial del cine y formatos de adaptación

La forma en que Holmes aparece en pantalla depende también de:

- las convenciones del cine clásico (estudio, actores, narrativa);
- la autoría moderna (años 60–70, libertad creativa);
- la lógica del blockbuster (cine como espectáculo).

Cada una de las tres películas pertenece a uno de estos grandes sistemas.

Metodología

Esta investigación utiliza:

- ***Análisis textual fílmico.*** Se analizan:
  - estructura narrativa;
  - puesta en escena;
  - montaje;
  - fotografía;
  - diseño sonoro;
  - interpretación actuarial.
- ***Estudio comparado.*** Se examina cómo cada película reescribe motivos del canon:
  - la deducción;
  - la amistad Holmes–Watson;
  - la ciudad de Londres;
  - la figura del antagonista;
  - el tono y la atmósfera.

- **Contextualización histórica**, Se vincula cada película con su contexto sociocultural:
  - Hollywood clásico prebélico;
  - crisis de los años 70 y revisionismo;
  - cine comercial global del siglo XXI.
- **Revisión bibliográfica amplia**. Incluye literatura académica sobre:
  - Conan Doyle;
  - adaptaciones;
  - estudios culturales;
  - masculinidad victoriana;
  - neo-victorianismo;
  - recepción crítica histórica y contemporánea.

Contexto histórico-industrial y fichas técnicas

The hound of the Baskervilles (1939)

El sistema de estudios y la figura del star detective

La película aparece en un momento clave de Hollywood:

- auge del cine de misterio;
- consolidación de sagas;
- necesidad de personajes recurrentes para fidelizar al público.

La productora 20th Century Fox vio la figura de Holmes como una gran oportunidad. El actor Basil Rathbone, conocido por sus interpretaciones de villano en películas de aventuras, aportó el aire de autoridad intelectual que encajaba a la perfección con el ideal prebélico.

Serie Rathbone–Bruce

El director Sidney Lanfield inaugura una serie que:

- identifica la cara de Holmes para generaciones;
- introduce a un Dr. Watson torpe (Nigel Bruce) que marcará, para bien o mal, la percepción posterior;
- convierte la figura literaria en marca audiovisual.

Este es un momento donde se establecen los códigos icónicos.

The private life of Sherlock Holmes (1970)

Billy Wilder y el desencanto moderno

A finales de los años 60, la cultura occidental había experimentado:

- crisis de confianza en el progreso;
- crítica a las instituciones;
- reivindicación de lo íntimo y lo marginal.

Wilder, director conocido por su amarga ironía *Sunset Boulevard* (1950), *The Apartment* (1960), encontró en la figura de Sherlock Holmes una oportunidad para explorar la fragilidad emocional del genio, y construir la que habría querido que fuera su obra maestra.

Producción mutilada y recepción fría

La película sufrió:

- cortes de estudio (de 3 horas a 2 horas);
- reordenación narrativa;
- pérdida de episodios que profundizaban en la vida privada de Holmes (según entrevistas a Wilder)

No obstante, la crítica contemporánea lo ha revisado como obra maestra tardía.

Sherlock Holmes (2009)

Guy Ritchie y el giro del blockbuster

Tras el éxito de sus películas: *Lock, Stock and Two Smoking Barrels* (1998) y *Snatch* (2000), Ritchie creó su propio estilo:

- montaje acelerado;
- coreografía visual;
- humor seco;
- violencia estilizada.

Holmes se convierte en un héroe de acción intelectualizado, alineado con tendencias contemporáneas como el <<thinker-fighter>> (Johnson, 2014).

Industrialización del mito

Warner Bros. impulsa:

- una franquicia global;
- merchandising;
- construcción de universo narrativo.

Holmes se reinserta en el circuito transmedia contemporáneo.

Análisis pormenorizado

The Hound of the Baskervilles (Landfield, 1939)

Atmósfera gótica y visualidad expresionista

Lanfield incorpora:

- iluminaciones contrastadas, trabajando con fuertes claroscuros que remiten directamente a la estética del expresionismo alemán. Tal como señala Lotte H. Eisner en su estudio clásico sobre el movimiento, la luz en estas películas se emplea no sólo para iluminar, sino para <<deformar y significar>> (Eisner, 1969). En la adaptación de 1939, este principio se reproduce en los juegos de sombras alargadas que transforman los páramos y los interiores en espacios psicológicos.
- uso de niebla, entendida como un recurso simbólico que cubre la verdad bajo capas de incertidumbre. La bruma, filmada con filtros suaves y difusores, funciona como expresión visual de lo que Kracauer denomina <<la materialización de la ansiedad moderna>> (Kracauer, 1947).
- paisajes pantanosos, dotados de una estética liminal entre lo natural y lo fantasmagórico. La composición de estos espacios recuerda el carácter <<topográfico-emocional>> del expresionismo, donde el entorno refleja el estado psicológico de los personajes (Kaes, 1989). El páramo se convierte así en un personaje más: inestable, amenazante y lleno de trampas visuales.
- interiores oscuros, diseñados como microcosmos opresivos. La arquitectura de Baskerville Hall —escaleras profundas, corredores interminables, ventanales góticos— se inscribe en la tradición expresionista descrita por Elsaesser (2000), quien señala que los decorados angulosos y la penumbra permiten <<externalizar el conflicto interno>>.

Estos recursos evocan directamente el expresionismo alemán de los años 20, acercando la adaptación a una genealogía del cine fantástico y de terror. En este sentido, la película de Lanfield actúa como puente entre el racionalismo detectivesco de Conan Doyle y la tradición estética que había explorado lo ominoso, la paranoia y la distorsión visual como correlatos de los miedos culturales de entreguerras.

Rathbone como arquetipo del detective racional

Holmes aparece:

- erguido, preciso, con una corporalidad que enfatiza la disciplina intelectual. Su gestualidad se alinea con la figura del detective moderno analizado por Panek (1987), quien observa que la postura y el control corporal comunican <<superioridad cognitiva y autoridad moral>>.

- distante emocionalmente, manteniendo el desapego característico del personaje literario. Barnes (1999) recuerda que Holmes, tanto en texto como en pantalla, se define por <<una economía emocional rigurosa que excluye lo irrelevante para la razón>>.
- irónicamente superior, recurriendo a un ingenio verbal que desarma a los supersticiosos y reestablece la primacía del método científico sobre el mito. Esta ironía operativa coincide con el modelo de masculinidad científica descrito por Nordau (1993), según el cual la racionalidad se convierte en virtud moral y social.

Su estrategia deductiva se asocia a una masculinidad científica coherente con el positivismo del período. Rathbone interpreta a Holmes como síntesis entre el detective decimonónico y el científico moderno, un <<sujeto epistémico>> que reivindica la capacidad humana para descifrar el mundo, incluso cuando la puesta en escena lo sumerge en atmósferas góticas y expresionistas. La película, así, crea una dialéctica entre lo ominoso y lo racional, donde Holmes actúa como fuerza desmitificadora frente a un entorno que insiste visualmente en lo irracional.

Figura 1

Escena de The Hound of the Baskervilles (1939)

The Private Life of Sherlock Holmes (Wilder, 1970) —: intimidad, ambigüedad y la doble vida holmesiana

Estructura narrativa y la tensión entre mito y realidad

En *The Private Life of Sherlock Holmes*, Billy Wilder articula una narrativa que se balancea entre lo público y lo privado, lo legendario y lo desconocido: ofrece al público una biografía ficticia que juega con la mitología textual de Conan Doyle. Aunque el título promete una <<vida privada>>, nunca se muestra totalmente y la película sugiere más de lo que revela: Wilder quiso incluir escenas fundamentales sobre el romance universitario de Holmes, pero fueron eliminadas por restricciones de presupuesto y metraje.

Esta decisión narrativa—jugar con lo dicho y lo no dicho— refleja la ambigüedad de la identidad de Holmes. Es un personaje cuya leyenda entra en conflicto con su yo interior. El guion, escrito por Wilder e I. A. L. Diamond, hace un uso deliberado de episodios episódicos y digresiones: el tramo más introspectivo se alterna con momentos de comedia, aventuras, espionaje y confesiones íntimas.

Michael Wood (2000), en su ensayo sobre Wilder, señala que el director mismo manifestó su deseo de retratar a un Holmes <<más atrevido>>, casi <<homosexual>>, aunque decidió dejarlo en un terreno de ambigüedad para no cerrar futuras interpretaciones. Este enfoque deja abierta una lectura queer o ambigua, algo que ha sido explorado por críticos y académicos.

Sexualidad, poder y represión

La película de Wilder ha sido objeto de análisis que subrayan cómo su retrato de Holmes mezcla represión, poder y ambigüedad sexual. En una conversación con la espía Gabrielle, Holmes declara: <<La mujer más cariñosa que he conocido era una asesina>>.

Este tipo de confesión no solo revela su fascinación por mentes criminales, sino también un modo de relacionarse con las mujeres que combina admiración intelectual y desconfianza emocional.

El crítico Michael Wood va más allá y argumenta que Wilder utiliza esta ambigüedad para sugerir una identidad inteligente, afectiva, que desafía los modelos masculinos tradicionales: Holmes no es solo un solitario racional, sino un hombre con deseo, contradicciones y un sentido trágico de sí mismo.

Drogadicción como metáfora de soledad y genio

En la película, el uso de la cocaína por parte de Holmes no es solo un guiño al canon de Conan Doyle: sirve como símbolo de su aislamiento. En vez de mostrarse como un vicio melodramático, Wilder lo emplea como recurso narrativo para comunicar la angustia existencial de Holmes cuando su mente no tiene casos que resolver. El consumo de droga vuelve a Holmes más humano, más frágil, al tiempo que subraya su genialidad: la necesidad constante de estímulo mental y emocional.

Este retrato de la adicción se equilibra con la fidelidad al personaje de <<genio torturado>>: Wilder no lo exagera para teñirlo de patetismo, sino que lo integra de forma orgánica en su psicología.

Relación Holmes–Watson: afecto, complicidad y ambigüedad

La relación entre Holmes y Watson en esta película va más allá de la amistad: hay un vínculo emocional profundo, marcado por la lealtad, el cuidado mutuo y la tensión latente. Watson, interpretado por Colin Blakely, no es solo el cronista de sus investigaciones: es amigo íntimo, confidente y la figura que da estabilidad al relato.

Hay momentos en los que Watson habla con Holmes sobre la soledad, la necesidad de reconocimiento e incluso sobre el uso de drogas. Wilder no idealiza la relación: la presenta

como genuina, pero también problemática. La ambigüedad del afecto (¿es amistad, dependencia, algo más?) ha sido leída por algunos críticos como una exploración velada de la identidad de Holmes, en términos de género o afectividad.

Estética visual y tono

Visualmente, la película de Wilder se aparta de la estética puramente gótica o de thriller clásico. Tiene una paleta cálida, una fotografía que recuerda al cine <<roadshow>> de los años 60 y 70, con un ritmo pausado que enfatiza los diálogos. La banda sonora (compuesta por Miklós Rózsa) añade un matiz melancólico que refuerza la dimensión íntima de la historia.

El estilo oscila entre la comedia y el drama de forma deliberada: Wilder intercala el humor con la ironía en secuencias de melancolía profunda, silencios reflexivos y confesiones íntimas. Esta dualidad tonal facilita que la película no caiga en un melodrama con tintes heroicos.

Recepción crítica y legado

En su estreno, *The Private Life of Sherlock Holmes* no fue recibida con entusiasmo. Con el paso del tiempo, sin embargo, ha sido revalorizada por su complejidad, su visión íntima del personaje y su tono valiente.

Críticos contemporáneos subrayan su relevancia en estudios de género y adaptación: Michael Wood (2000) sugiere que Wilder usó la ambigüedad para hacer de Holmes un personaje limitado por su propia leyenda, pero también libre para reinventarse dentro de la misma.

Figura 2

Escena de The private life of Sherlock Holmes (1970)

Sherlock Holmes (Ritchie, 2009) —: acción, espectáculo y masculinidad performativa

Contextualización industrial y estilo blockbuster

La película de Guy Ritchie surge en un momento en que Hollywood busca franquicias potentes, personajes reconocibles y acción con gancho para audiencias globales. Tal como analiza el capítulo <<Action Holmes>> de Screening Sherlock (Manchester University Press, 2025), Ritchie adopta una <<estrategia de pastiche adaptativo>> similar a las de las películas clásicas del detective de los años 40, pero enmarcada en el circuito del blockbuster contemporáneo: ritmo acelerado, secuencias de acción coreografiadas, humor masculino y camaradería tipo <<buddy movie>>.

Esta combinación le permite conservar elementos clásicos (Londres victoriano, personajes antagonicos, intriga) al tiempo que satisface las expectativas del cine comercial moderno.

Holmes–Watson como <<buddy movie>>

En la visión de Ritchie, la relación entre Holmes (Robert Downey Jr.) y Watson (Jude Law) es un núcleo central que no solo potencia el drama, sino también el espectáculo como amistad masculina. La película se estructura como un <<buddy film>>: sus momentos más fuertes son los diálogos irónicos, la complicidad física (peleas, persecuciones) y la lealtad inquebrantable.

Este enfoque dual remite a géneros populares de Hollywood como Butch Cassidy and Sundance Kid (1969), Beverly Hills Cop (1984), Lethal Weapon (1987), donde la relación entre compañeros de aventura es tan importante como la trama. Ritchie negocia la masculinidad: no es solo cerebro, sino también músculo, humor y corazón.

Acción coreografiada y visualización de la deducción

Una de las características visuales más destacadas de Sherlock Holmes (2009) es cómo transforma el proceso deductivo en espectáculo: Ritchie utiliza cámara lenta, montaje dinámico y efectos visuales para externalizar los razonamientos de Holmes como secuencias casi fantásticas. La <<visión mental>> del detective se manifiesta en imágenes estilizadas donde las pistas se destacan, la lógica se visualiza y la conclusión se vuelve física.

Este recurso no solo moderniza la lógica deductiva para una audiencia acostumbrada al cine de acción, sino que también refuerza la idea de que Holmes no es solo cerebro, sino un <<héroe funcional>>: sus deducciones no ocurren en su mente aislada, sino en una coreografía visual que enfatiza su poder cognitivo y físico.

Masculinidad híbrida y vulnerabilidad emocional

Ritchie reconfigura a Holmes como un héroe híbrido: intelectualmente dominante, físicamente potente, emocionalmente complejo. Esta versión no es la del genio distante de la novela, sino la de un hombre que puede luchar, sufrir derrotas y también implicarse emocionalmente en sus relaciones con Watson y con las mujeres.

Estudios específicos sobre esta versión de Holmes apuntan a que representa una <<masculinidad ejecutiva en la era neoliberal>>: la figura de Holmes actúa como un espectáculo donde la dominación cognitiva se combina con la acción física, y donde la amistad masculina se convierte en un lazo casi romántico, aunque no explícito.

Adaptación narrativa y fidelidad temática

Desde la teoría de la adaptación, la película de Ritchie no pretende una fidelidad al texto original, sino temática: respeta temas centrales del arquetipo (inteligencia, moralidad, lucha contra el mal, antagonistas como Moriarty), pero los reinventa dentro de un contexto de acción espectacular.

De acuerdo con Benjamin Poore, en su artículo <<Sherlock Holmes and the Leap of Faith>>, la franquicia de Ritchie participa en una forma de <<convergencia transmedia>>: no solo existe en cine, sino que su recepción se nutre de la cultura fan, mitología acumulada y reinterpretaciones, lo que permite que esta versión sea distinta y además conectada con el universo holmesiano.

Crítica, recepción y significancia cultural

La película tuvo una recepción muy buena y creó un universo cinematográfico en torno al detective y su ayudante. Sin embargo, también enfrentó críticas sobre su enfoque, estilo y fidelidad por considerar que algunas escenas demasiado <<irrealistas>> para su público objetivo.

En el ámbito académico, Sameer Chopra en su estudio para el Rupkatha Journal argumenta que las películas de Ritchie no solo transforman visualmente a Holmes, sino que <<abren el texto original para una reinterpretación ideológica>>: cuestionan las convenciones del detective tradicional y proponen una lectura del personaje basada en la acción, la amistad masculina y lo espectacular.

Figura 3

Escena de Sherlock Holmes (2009)

Lecturas comparativas

Fidelidad vs. renovación: tres estrategias distintas

Al comparar las tres películas, se pueden distinguir tres estrategias adaptativas:

1. Canonización iconográfica (1939): *The Hound of the Baskervilles* de Lanfield busca una traducción fiel al espíritu del relato de Doyle, especialmente en la atmósfera gótica y el paisaje rural. Pero incluso aquí hay adaptaciones: el guion introduce cambios (nuevo personaje, estructura condensada) y se enfatiza lo visual sobre lo literario. Según Sequeira (2012), la película es un <<ejemplo de cómo la adaptación es un proceso de traducción al medio cinematográfico del blanco y negro, con sus propias limitaciones y posibilidades>>.
2. Deconstrucción y humanización (1970): Wilder rehace a Holmes desde dentro de sí mismo, apartando la leyenda para explorar su lado vulnerable. La fidelidad no se mide por los casos investigados, sino por el espíritu del personaje (soledad, genialidad y adicción) se traduce en una biografía desde el punto de vista emocional.
3. Hibridación ostentosa (2009): Ritchie construye el arquetipo a través de la perspectiva del cine de acción contemporáneo. Aquí la fidelidad es más convencional que narrativa: respeta los antagonistas, los dilemas morales y la figura de Holmes, pero los inserta en un universo de espectáculo para el siglo XXI.

Estos tres retratos evidencian la versatilidad del arquetipo Holmesiano: cada adaptación elige qué parte del canon mantener, qué reescribir y qué enfatizar según su contexto cultural, industrial y estético.

Dinámicas de masculinidad: evolución cultural

La evolución de la masculinidad en estas tres películas es significativa:

- 1939: Holmes es racional, reservado, autoritario. La masculinidad está ligada al conocimiento, al autocontrol, a la figura del investigador erudito. Watson, en su versión de Nigel Bruce, es un compañero mayor, leal pero menos brillante, lo que refuerza la jerarquía tradicional entre mente brillante y apoyo humano.
- 1970: Wilder presenta una masculinidad más compleja: Holmes es joven y emocional, vulnerable, ambiguo sexualmente. La relación con Watson implica dependencia mutua, pero también resistencia a lo sentimental. Su adicción, su triste pasado sentimental y su introspección emocional subrayan la crisis del <<hombre victorioso>> idealizado.
- 2009: Ritchie ofrece una masculinidad híbrida: Holmes es cerebral y físico, exhibe vulnerabilidad, pero la acción define su vida. La amistad con Watson es parte fundamental de la narración, con humor, peleas, lealtad y complicidad. Es un modelo de masculinidad ejecutiva, diseñada para el consumo posmoderno.

Recepción y construcción del mito

Analizando la recepción crítica y la construcción mediática del mito, podemos identificar cómo cada película contribuye a la mitología del detective de forma distinta:

- La versión de 1939 ayudó a consolidar a Basil Rathbone como el rostro más reconocible de Holmes. Esta fue la primera vez que una película respetó la ambientación victoriana rigurosamente, lo que fijó su persistencia en la memoria popular.
- La película de Wilder, aunque inicialmente no fue un gran éxito comercial, ha sido revalorizada por el lado humano del personaje, su ambigüedad y su audacia psicológica. Hoy se reivindica cómo una obra que desmitifica a Holmes, pero al mismo tiempo lo encumbra por su vulnerabilidad.
- La versión de Ritchie ha impulsado una nueva fase de popularidad, conectando a Holmes con las audiencias globales del siglo XXI, franquicias, entretenimiento transmedia y cultura fan. Poore (2013) subraya que esta película no solo adapta, sino que expande el universo holmesiano mediante la relectura del mito mediático universal y la participación de la audiencia.

Adaptación transmedial y elasticidad identitaria

El estudio de las diferentes interpretaciones de Holmes debe también tener en cuenta su flexibilidad identitaria, un concepto que aparece en trabajos recientes de teoría de la adaptación. Paśnik (2014), por ejemplo, argumenta que los rasgos arquetípicos de Holmes —alta percepción intelectual, comportamiento social excéntrico, método científico, compañero fiel— son suficientemente flexibles para permitir reinterpretaciones radicales sin romper con la identidad reconocible del personaje.

Esta elasticidad es lo que permite que Holmes sea reinterpretado en contextos tan dispares como:

- un thriller gótico en blanco y negro (1939);
- una película introspectiva de los años 70;
- un blockbuster de acción moderno (2009).

Tal versatilidad es la clave de su permanencia mediática.

Enfoque metodológico: una propuesta para el análisis cinematográfico de Sherlock Holmes

El estudio comparado de Sherlock Holmes en el cine exige una metodología interdisciplinar que combine teorías de adaptación, análisis fílmico, estudios culturales y crítica literaria. La figura de Holmes es un caso excepcional en la historia cultural debido a su condición de personaje literario que ha superado con holgura este origen para convertirse en un mito universal de narrativa transmedia. Para abordar su representación en tres momentos

históricos (1939, 1970 y 2009), ha sido necesario articular un método híbrido que incluya las siguientes dimensiones:

Análisis textual comparado (literatura–cine)

El primer nivel metodológico consiste en la comparación entre:

- El texto literario original (la obra de Arthur Conan Doyle).
- El texto fílmico (guion, puesta en escena, montaje, interpretaciones).

Este enfoque se inspira en las propuestas de Linda Hutcheon (2006), quien sostiene que las adaptaciones nunca son <<copias>>, sino <<relaciones de diálogo>> con su fuente. La medida de fidelidad no es literal, sino temática, intertextual y cultural. Robert Stam (2005) amplía esta perspectiva subrayando que la adaptación es un proceso de <<hibridación intersemiótica>>: traducir de un medio a otro implica cambios estructurales inevitables ligados al nuevo lenguaje artístico.

Análisis fílmico estilístico

El análisis formal se centra en elementos como:

- Fotografía, iluminación y color (o ausencia de él, en Landfield).
- Diseño de producción y recreación histórica.
- Actuación, gestualidad, trabajo físico del actor.
- Música como elemento narrativo y característico (Rózsa en Wilder).
- Edición y ritmo (especialmente en Ritchie).

Este enfoque permite observar cómo cada director presenta su visión estética del mito de Sherlock Holmes.

Construcción de la identidad del personaje

Uno de los objetivos centrales de este artículo es analizar cómo cada película reconfigura la identidad de Holmes, entendida como <<construcción cultural evolutiva>> (Paśnik, 2014). Este enfoque se apoya en:

- Estudios de género (masculinidad clásica, crisis del héroe, performatividad).
- Estudios psicológicos del personaje (genio, adicción, trauma, soledad).
- Representaciones de las relaciones interpersonales (Holmes–Watson, Holmes–mujeres).

Contextualización histórica e industrial

El análisis considera:

- Las limitaciones y convenciones industriales de Hollywood en cada período.
- Los cambios en la sensibilidad del público en materia de género, heroísmo y acción.
- La evolución del cine como lenguaje y espectáculo.

Intertextualidad y tradición holmesiana

Se presta atención a:

- Referencias internas al arquetipo creado por de Conan Doyle.
- Relaciones con adaptaciones previas o posteriores.
- La construcción progresiva del <<mito Holmes>> como figura cultural compartida.

Este método integral permite observar cómo cada película no solo adapta una historia, sino que recrea y reinterpreta un arquetipo cultural.

Debate teórico: ¿adaptación, reescritura o reinención?

La cuestión fundamental que subyace al análisis de estas tres películas es el estatus ontológico de la adaptación. ¿Debe medirse por su fidelidad al texto original, o por su capacidad para renovar un mito? Existe un debate amplio al respecto.

8.1. La fidelidad imposible

Robert Stam (2005) argumenta que la <<fidelidad>> es un criterio fallido por varias razones:

1. La literatura y el cine son medios distintos, con reglas diferentes.
2. Toda adaptación es interpretación, no traducción mecánica.
3. Los textos literarios originales son ya polisémicos, lo que invalida la idea de fidelidad única.

Desde esta perspectiva, *The Hound of the Baskervilles* (1939) no es más <<fiel>> por seguir un caso concreto; su fidelidad reside en capturar el ambiente gótico, la estética rural, el misterio sobrenatural y la lógica científica de Holmes.

La expansión del universo: convergencia y transmedialidad

Benjamin Poore (2013) analiza cómo las adaptaciones contemporáneas de Holmes participan de la <<convergencia cultural>> (Jenkins, 2006), donde los personajes viven simultáneamente en múltiples medios. Así, el Holmes de Ritchie (2009):

- dialoga con el arquetipo clásico,
- con versiones cinematográficas previas,
- con interpretaciones televisivas contemporáneas,
- con el imaginario colectivo sobre el detective.

Esto lo convierte en un Holmes <<transmedial>>, no limitado a la visión literaria.

La subjetividad como forma de fidelidad

Billy Wilder ofrece un tercer camino: ser fiel a la psicología profunda del personaje. En lugar de adaptar estrictamente un caso, Wilder ahonda en:

- la sexualidad del detective,
- su soledad,
- su adicción,
- su relación con Watson,
- la dualidad entre mito público y su vida privada.

Esta forma de fidelidad es más íntima, más literaria en cierto sentido, aunque menos literal.

¿Cuál de los tres modelos se impone?

En realidad, la coexistencia de los tres demuestra la hibridación del mito Holmes. Como dice Hutcheon (2006), los personajes icónicos sobreviven porque se dejan reescribir <<sin romperse>>, como figuras que no se agotan en una única forma.

Síntesis analítica final

Tres modelos de Sherlock Holmes

- **1939: El racionalista gótico**
  - Disciplina, control, lógica fría.
  - Iconografía clásica: gabardina, pipa, lupa.
  - Relación jerárquica con Watson.

- Un Holmes casi infalible, poco emocional.
- **1970: El detective vulnerable**
  - Sexualidad ambigua, afectividad interiorizada.
  - Exploración psicológica profunda.
  - Relación equilibrada y emocional con Watson.
  - Melancolía, adicción, pasado sentimental fracasado.
- **2009: El héroe híbrido**
  - Intelecto junto con interacción física.
  - Masculinidad ejecutiva y cómica.
  - Estética de blockbuster.
  - Relación de amistad Holmes-Watson.

Tres momentos históricos

Las películas actúan como espejos de sus épocas:

- Pre-Segunda Guerra Mundial (1939): elogio del orden racional en tiempos de incertidumbre global.
- Crisis de modernidad tardía (1970): personajes complejos, identidades ambiguas, desencanto.
- Globalización digital (2009): espectáculo visual, agilidad narrativa, héroes híbridos.

La identidad holmesiana como eje de continuidad

A pesar de sus diferencias, las tres películas comparten cuatro elementos fundamentales del personaje:

1. Genio deductivo extraordinario, motor de la trama.
2. Extravagancia y distancia social, con matices distintos.
3. Relación fundamental con Watson, en cualquiera de sus formas.
4. Lucha contra un mal que supone el caos, desde Baskerville hasta Blackwood.

La continuidad se mantiene, pero la interpretación cambia. Esta es la clave de la duración y el éxito del personaje.

Conclusiones

El análisis de *The Hound of the Baskervilles* (1939), *The Private Life of Sherlock Holmes* (1970) y *Sherlock Holmes* (2009) demuestra cómo el mito holmesiano ha sido capaz de adaptarse a contextos socioculturales radicalmente distintos sin perder su esencia. Cada película adopta una estrategia propia:

- 1939: consolidación iconográfica.
- 1970: introspección y vulnerabilidad.
- 2009: revitalización espectacular.

Desde una perspectiva metodológica, el estudio combina teoría de la adaptación, análisis fílmico y estudios culturales para mostrar que Sherlock Holmes es un personaje cuya identidad se reescribe continuamente. Esta capacidad de mutación constante explica su permanencia en la cultura audiovisual.

Las tres películas analizadas no solo adaptan al detective: lo recrean, lo interrogan y lo actualizan en cada época. Holmes, más que un personaje literario, es un principio narrativo universal: la idea de que la razón, la observación y la inteligencia pueden dar forma al mundo. Su evolución cinematográfica no es una historia de fidelidad o traición, sino de diálogo creativo entre épocas, sensibilidades y lenguajes.

En definitiva, Sherlock Holmes continúa siendo un experimento sociocultural donde cada generación proyecta sus inquietudes sobre la lógica, la identidad, la amistad, lo masculino, el heroísmo y el enigma humano.

Referencias

- Barnes, A. (1999). *Sherlock Holmes on screen*. Titan Books.
- Chopra, S. (2017). Depiction of Sherlock Holmes in movies: How does the new Holmes supersede its odd version. *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 9(2), 181–192. <https://rupkatha.com/v9n218/>
- Eisner, L. H. (1969). *The haunted screen: Expressionism in German cinema and the influence of Max Reinhardt*. University of California Press.
- Elsaesser, T. (2000). *Weimar cinema and after: Germany's historical imaginary*. Routledge.
- Hutcheon, L. (2006). *A theory of adaptation*. Routledge.
- Jenkins, H. (2006). *Convergence culture: Where old and new media collide*. New York University Press.
- Kaes, A. (1989). *From Hitler to Heimat: The return of history as film*. Harvard University Press.
- Kracauer, S. (1947). *From Caligari to Hitler: A psychological history of the German film*. Princeton University Press.
- Lanfeld, S. (Director). (1939). *The hound of the Baskervilles* [Film]. 20th Century Studios.

- Nordau, P. (1993). *The archetype of modern masculinity*. Oxford University Press.
- Panek, L. (1987). *Probable lies: Detective stories from the 1890s*. Ohio University Press.
- Poore, B. (2013). Sherlock Holmes and the leap of faith: The forces of fandom and convergence culture. *Adaptation*, 6(2), 158–171.
<https://academic.oup.com/adaptation/article/6/2/158/2581313>
- Ritchie, G. (Director). (2009). *Sherlock Holmes* [Film]. Warner Bros.
- Sequeira, J. (2012). Sherlock Holmes: From paper to the screen. *E-rei: Estudos de Literatura Inglesa e Norte-Americana*, 3, 41–59.
https://www.iscap.pt/cei/e-rei/n3/artigos/Jorge-Sequeira_Sherlock-Holmes-From-Paper-to-the-Screen.pdf
- Stam, R. (2005). *Literature through film: Realism, magic, and the art of adaptation*. Blackwell Publishing.
- Wilder, B. (Director). (1970). *The private life of Sherlock Holmes* [Film]. Mirisch Corporation.
- Wood, M. (2000). Scentless murder. *London Review of Books*, 22(5). <https://www.lrb.co.uk/the-paper/v22/n05/michael-wood/scentless-murder>