

Estilo Makoto Shinkai

Temática

- Makoto Shinkai, a lo largo de toda su filmografía, trata temas universales y complejos como el amor, la soledad, o el paso de la adolescencia a la madurez.
- Para ello se basa en un conflicto sencillo que se repite en la gran mayoría de sus obras: chico conoce a chica, chico y chica son separados por circunstancias insalvables como el espacio o el tiempo. La única película de larga duración de Shinkai que no sigue esta fórmula al pie de la letra es *Viaje a Agartha*, donde se narra una historia de aventuras en toda regla. Quizá por ello se trata de la película que menos cohesión tiene, tanto temática como estéticamente, con el resto de obras de su filmografía.

Fórmula sencilla, complejidad conceptual

- Esta aparente sencillez de historia esconde una gran complejidad conceptual, un universo de posibilidades. Shinkai no da nada mascado, hace trabajar al espectador. Esta típica trama chico conoce a chica funciona como desencadenante de historias sobre la distancia, el pasado, la nostalgia y de cómo éstos nos impiden seguir adelante. El gran ejemplo de esto es la película *5 centímetros por segundo*, donde mediante 3 historias con un protagonista común y la "fórmula Shinkai", se cuenta una historia sobre el primer amor, cómo las circunstancias ajenas como el tiempo y la distancia separan a las personas, y cómo en ocasiones la nostalgia del pasado nos impide continuar adelante con nuestras vidas, si no la dejamos ir.
- Las historias de Shinkai están tintadas de tristeza, nostalgia y soledad, pero dejan una pequeña ventana a la esperanza. Los finales de sus películas, normalmente abiertos, hacen que sea trabajo del espectador decidir si se trata de algo completamente triste, o sólo ligeramente triste.

El cielo y la soledad del espacio

- Todos estos temas universales son incorporados por Shinkai mediante el uso de los paisajes, exhaustivamente realistas, que ayudan a desarrollar la historia y evocan emociones en el espectador. En especial cabe destacar el uso del cielo, que aparece como medio para provocar una emoción, una sensación o una reflexión en el espectador. En ocasiones dichos cielos tienen toques fantásticos, que agudizan la sensación que se intenta provocar.
- El espacio y el gran vacío del universo es otro tema recurrente, aunque donde más puede apreciarse es en la película *5 centímetros por segundo*, especialmente en la segunda historia de las 3 que componen la película: *Cosmonauta*. Shinkai ha revelado en entrevistas que, desde pequeño, para él el amor era algo tan increíble e imposible como el espacio, por eso los equipara en sus obras. En *Cosmonauta*, equipara los sentimientos de nostalgia del protagonista hacia su primer amor, con el lanzamiento de un cohete espacial en busca de algo en la inmensidad del espacio, preguntándose por qué el ser humano siempre intenta ir más allá, dedicando su vida a una búsqueda solitaria de algo que no sabe si llegará a encontrar alguna vez.

Los trenes y la lluvia como motor de la historia

- Otros elementos muy comunes en la filmografía de Shinkai son los trenes y la lluvia. Los trenes son un elemento que aparece en todas sus películas, en algunas llegando a tener relevancia en la trama, como en *5 centímetros por segundo*, donde el gran obstáculo entre los protagonistas es la distancia, sólo salvable mediante múltiples viajes en tren. En otras ocasiones marca el clímax emocional, donde un trasbordo o un paso a nivel y un tren a toda velocidad suponen los segundos decisivos que harán que los protagonistas se encuentren, o no se lleguen a ver jamás. Shinkai ha comentado que desde pequeño se ha sentido fascinado por este medio de transporte, muy común en Japón, ya que de pequeño era la única manera de salir de donde vivía, por lo que para él eran como un pasaje hacia otro mundo, un mundo por descubrir.
- En cuanto a la lluvia, es usada en sus obras como un recurso para evocar la tristeza y la nostalgia, de ahí que se use en escenas de transición, animada de forma magistral, para meter al espectador en la carga emocional de la escena en cuestión. En *5 centímetros por segundo*, toma forma de nieve y se convierte en un obstáculo, haciendo que se retrase el tren donde viaja el protagonista. En el caso de *El jardín de las Palabras*, la lluvia se convierte en el motor de la historia, ya que es el hilo conductor de la relación entre los protagonistas, que tiene lugar durante la época de lluvias, y la única manera de que coincidan es los días en los que llueve.

