

GUILLERMO DEL TORO

ESTILO FÍLMICO (1ª parte)

Estilo personal

El cine de Del Toro se fundamenta principalmente en torno a *cinco principios* concretos:

- La **obsesión por los insectos**, como protagonistas predilectos, sinónimos del terror y desagrado. Representan el orden más primitivo, longevo y básico de vida, es un recordatorio de lo impredecible, de aquello que escapa al control de la humanidad. Contrasta con la civilización y el progreso moderno. La modernidad es igual al deterioro.



Mimic (1997).

- El **catolicismo**, en estrecha relación en la vida de del Toro, lo utiliza para compensar la fantasía en sus tramas. Suele combinar los insectos con elementos religiosos, una complementa a la otra. Influenciado por la tradición católica mexicana, una de las más extremistas, y algunos traumas de la infancia en la casa de su abuela.



Cronos (1993).

- La presencia de **niños**, los cuales crean una línea paralela con la realidad del momento. La mirada infantil es capaz de ver los elementos fantásticos, los cuales se presentan irreales ante la mirada adulta. Por otro lado, "la violencia espiritual, física y moral que la familia ejerce hacia el niño es el germen del horror".



El espinazo del diablo (2001)



El laberinto del fauno (2006).

- El **ambiente urbano**. Las ciudades son el rasgo gótico por excelencia en el cine de Toro, está relacionado con el escenario del cine negro. La megalópolis, pese a testimoniar mayor civilización, es el espacio donde se gestan los grandes descabros y despropósitos; grandes terremotos, pestes amenazantes que pretenden aniquilar la raza humana, etc.



Pacific Rim (2013)

- **Escenarios oscuros**. La ambientación en las películas de del toro es por lo general oscura y tenebrosa, crea en el espectador la amenazante sensación de peligro en cualquier momento. Los pasillos de las mansiones en clave oscura están inspirados en la antigua casa de su abuela.



La cumbre escarlata (2015).

Personajes

Del Toro compone cuadros de seres amorales, ambiciosos y degradados, quienes lejos de tranquilizar, ponen en evidencia los aspectos desconcertantes de la sociedad. Sus personajes se encuentran a gusto en un medio hostil, injusto, donde el débil acepta y nunca cuestiona las inconveniencias de su debilidad.

A del Toro le interesa mofarse de quienes se guían por dictámenes contrarios a la razón, y de manera simultánea, denunciar los abusos de autoridad de quienes, afanados por alcanzarla, adoptan los logros de la ciencia de manera poco juiciosa. Se podría decir que su marca personal es mostrar cómo los monstruos pueden tener rasgos humanos y como los humanos pueden convertirse en monstruos.

Por lo general, a la hora de la elección de actores, del Toro prefiere aquellos que carezcan de un sistema de actuación excesivamente rígido, para facilitar la adaptación al carácter que él mismo crea de sus personajes.

Los actores predilectos por el director son; **Ron Perlman**, presente en: Cronos, Blade II, Hellboy, Hellboy 2: El ejército dorado y Pacific Rim, y **Federico Luppi**, presente en: Cronos, El laberinto del fauno y El espinazo del diablo. Ambos actuaron en la película que lo hizo saltar a la fama, *Cronos (1993)*.



"Hellboy", Ron Perlman.



"El laberinto del fauno", Federico Luppi.

Guillermo del Toro evita usar dos tipos de lentes, no le gusta usar lentes más amplias de 18 mm, prefiere un sistema de lentes basados en los zooms primarios. Para mantener la emoción en las escenas largas, prefiere mantener el plano sin hacer cortes, en cambio si cree que los acontecimientos se aceleran, el corte es la mejor opción.

PROCESO CREATIVO (UNA PARTE)

En cuanto al proceso de creación, del Toro dedica un tiempo clave a la etapa de preproducción, llegando a hacer primero todas las escenas de la película sobre papel, en palabras del Toro, "el papel es el programa de edición de los pobres". Esta manera de trabajar

viene inspirada por el cineasta Alfred Hitchcock. A la hora de rodar si del Toro se da cuenta de que algún plano no funciona, detiene la producción y vuelve a rehacer la escena sobre papel, hasta que no termina no enciende la cámara, no le gusta recopilar material en las cámaras.

LIBRO DE ARTISTA (UNA PARTE)

Lo que nos lleva a hablar de su famoso “libro de artista”, del Toro destaca entre los cineastas por toma anotaciones en un cuaderno, el cual lleva a todas partes. En él coge apuntes de los efectos visuales, el vestuario y el maquillaje, principalmente. A la hora de dar vida a sus personajes, es muy estricto con la paleta de color y la textura que les quiere conferir, no admite discusión en estos temas.