

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Parte de Nieves Bianchi Mira ½

Wes Anderson, es un cineasta conocido por su estilo peculiar y estéticamente simétrico, ha dejado una marca indeleble en la industria cinematográfica. Su enfoque distintivo no solo se refleja en la composición visual de sus películas, sino también en la manera en que aborda la narrativa, desarrolla personajes complejos y explora temáticas profundas.

1. Narrativa y Diálogo

Wes Anderson redefine la narrativa cinematográfica al traducir visualmente partes del guion. Esta técnica asegura que la historia mantenga su ritmo sin caer en la trampa de la exposición excesiva. La presencia del narrador y el diálogo en las películas de Anderson se erige como uno de los pilares fundamentales de su obra. Los diálogos son directos, precisos y breves, caracterizados por la falta de filtro que permite a los personajes expresar sus pensamientos intrusivos. Este enfoque, marcado por el humor seco y la teatralidad, contribuye a la identidad única de sus filmes.

Anderson incorpora monólogos expresivos en algunas de sus películas para proporcionar una visión más profunda de los pensamientos y emociones de los personajes. Además de potenciar la trama.

2. Personajes:

Dentro del peculiar universo de Anderson, las familias disfuncionales y los personajes a flote se erigen como elementos fundamentales. Sus protagonistas son a menudo perdedores que, a pesar de las adversidades, resisten un día más solo para lamentarse de haberlo hecho. Anderson ha transformado el pesimismo inicial de sus obras iniciales para presentar historias donde la aventura, el amor y el heroísmo llenan los huecos que antes ocupaba la desazón.

Los personajes de Anderson son obsesionados con detalles aparentemente insignificantes, destacando una perspectiva absolutista que los vuelve emocionalmente frágiles y decepcionados. Esta característica contribuye a su humanidad, permitiendo a la audiencia conectar con sus luchas y triunfos.

2.1. Contradicciones Humanas:

Los personajes de Anderson son a menudo contradicciones ambulantes, donde los niños actúan como adultos y los adultos actúan como niños. Este enfoque crea una dinámica única que desafía las expectativas convencionales, generando empatía a pesar de las acciones a menudo inapropiadas de los protagonistas.

2.2. Representación de Partes Inusuales:

Los personajes de Anderson son reflejos auténticos de nuestras partes más extrañas. Muchos de ellos elaborados según tropos dickensianos¹, hasta el punto de la más extrema exageración, pero que el director asegura que provienen de un lugar muy real, dotándolos de autenticidad y profundidad.

3. Personalidad a Través de las Películas:

Anderson no solo cuenta historias a través de sus personajes; cada fotograma es una expresión visual de su propia psicología. Su meticulosidad se manifiesta en la atención implacable a los detalles, desde la elección de vestimenta hasta la disposición meticulosa de cada escenario. Este nivel de atención además de la peculiaridades propias y únicas de cada uno de sus personajes, desde sus extravagantes personalidades a sus manierismos revelan un cineasta introspectivo, o cuanto menos, muy acostumbrado a psicoanalizarse a sí mismo y a los demás. Y a la vez capaz de expresar su singularidad de manera sofisticada.

La presencia de un "niño interior" en las películas de Anderson es palpable. Este tema refleja su conexión con la inocencia y la creatividad, elementos que a menudo se exploran en sus historias.

También podemos observar su identidad artística y su creatividad en sus personajes "Así, podemos contar a Margot y Richie Tenenbaum con sus obras de teatro y sus cuadros, respectivamente, a Mrs. Fox que pinta paisajes en *Fantastic Mr. Fox*, Steve Zissou que es un cinematógrafo, a Jack Whitman que está escribiendo una pequeña ficción, a Max Fischer que escribe obras de teatro o a Suzy Bishop en que es una ávida lectora y Sam Shakusky que pinta paisajes y desnudos en *Moonrise Kingdom*."²

¹ Light, J. (2019, 18 marzo). What We Can Learn from Wes Anderson's Distinct Style.No Film School. <https://nofilmschool.com/Wes-Anderson-Style-Explained>

² de Céspedes Barberena, Da. Alicia Manuel. *WES ANDERSON. UNA ESTÉTICA POP DE LA NOSTALGIA*.

4. Temáticas Recurrentes

Las películas de Wes Anderson se erigen sobre pilares temáticos sólidos que exploran la complejidad de la condición humana. Además de las temáticas mencionadas anteriormente, su filmografía se caracteriza por la inmersión en temas como familias desestructuradas, crisis existenciales y la dualidad entre la niñez y la adultez.

4.1. Familias Desestructuradas:

Anderson aborda con frecuencia la dinámica de familias desestructuradas, marcadas por el divorcio o la pérdida. Películas como "Rushmore", "The Royal Tenenbaums" y "The Darjeeling Limited" se sumergen en la complejidad de las relaciones familiares fracturadas, explorando cómo los personajes lidian con la adversidad y buscan la redención.

4.2. Crisis Existenciales y Búsqueda de Significado:

Muchos de los personajes de Anderson enfrentan crisis existenciales, sintiendo que les falta algo en sus vidas. Esta búsqueda de significado y realización se manifiesta en personajes como Steve Zissou en "The Life Aquatic with Steve Zissou" o Mr. Fox en "Fantastic Mr. Fox". Los planes elaborados por estos personajes se convierten en catalizadores para aventuras que no solo transforman sus propias vidas, sino también las de quienes los rodean.

4.3. Niños-Adultos en Busca de Identidad:

La dicotomía entre la niñez y la adultez es un tema recurrente en las películas de Anderson. Personajes como los hijos de los Tenenbaums en "The Royal Tenenbaums", los hermanos Whitman en "The Darjeeling Limited" o Zero Moustafa en "The Grand Budapest Hotel" se enfrentan a la vida sin un entendimiento claro de su identidad. Esta búsqueda de identidad agrega capas de complejidad a sus historias, permitiendo que la audiencia se conecte con los desafíos universales de la autodescubrimiento.

4.4. Niños que Actúan como Adultos y Viceversa:

"Moonrise Kingdom" destaca como una película que explora la dualidad entre niños que actúan como adultos y adultos que se comportan como niños. Anderson aborda el romance

infantil o juvenil, proporcionando una visión única de las complejidades emocionales en el contexto de la inocencia perdida.

Al sumergirse en estas temáticas adicionales, Anderson enriquece su narrativa y agrega capas de significado a sus obras, consolidando su posición como un contador de historias que va más allá de los límites convencionales del cine. La interconexión de estas temáticas con sus elementos estilísticos distintivos crea una experiencia cinematográfica que resuena con la audiencia de manera profunda y duradera.

5. Nostalgia: Un Viaje en el Tiempo

La nostalgia es uno de los pilares fundamentales de la obra Andersoniana, como director postmodernista.

La nostalgia inunda las imágenes de Wes Anderson a través del color y de la música, así como a través de referencias a otras películas, tiras cómicas o series del pasado. El director se siente muy atraído por la música rock de los años sesenta y setenta, como comentó en su entrevista con Matt Zoller, reflejada en el libro *The Wes Anderson Collection* (2013). En ella cuenta que se siente atraído de forma natural hacia la música rock de estas épocas, en la que vivió su máximo apogeo, y que, generalmente, es el foco de procedencia del ambiente o tono nostálgico que puede verse en sus películas. De igual manera, el color complementa esta nostalgia, ya que todas las imágenes de este director aparecen tintadas de forma que presentan un aspecto vintage.

Esta se filtra a través de los aspectos visuales por la indumentaria retro y los elementos anacrónicos hasta formal parte intrínseca de los personajes, que sufren también de nostalgias propias, pues tienden a pasar por situaciones como el divorcio, la muerte y las relaciones fracturadas, creando personajes que luchan con el peso de su pasado y buscan la conexión perdida. O que están sufriendo una crisis existencial, donde la búsqueda de significado a menudo se vincula con la nostalgia de un tiempo pasado, cuando la vida parecía más clara o más simple.

Por lo que podríamos decir que la nostalgia es en el fondo la característica principal de la obra de Wes Anderson.