

EL ESTILO DE HAYAO MIYAZAKI

Varias características son exclusivas de cada película pero hay una idea fundamental que se mantiene en todas. En toda su filmografía la fantasía y el onirismo tienen un enorme peso. Explora mundos fantásticos, los correlaciona y los contrapone con el mundo real. No con una finalidad escapista sino que estudia la realidad, la deconstruye e intenta relativizarla.

Por lo tanto, Miyazaki presenta un mundo real alienado, que actúa emocionalmente gris y plano, lo contrapone con fantasía cargada de elementos oníricos donde los personajes exploran sus pulsiones y se ensalza su psicología. Se plantean problemáticas morales y éticas pero al final, a través de la contraposición de los mundos se establece una síntesis donde se resuelven los conflictos.

El director recurre al mismo modelo de protagonista, normalmente una joven que transita a la edad adulta. Utilizando elementos fantásticos en representación a la etapa de juventud y el realismo como la inevitabilidad al paso de la edad adulta. Mientras transcurren las aventuras, se pueden observar en los personajes varias evoluciones como, intelectuales, éticas y capacidades de resolver conflictos internos que acompañan desde el inicio de la historia. Este “hacerse mayor” es uno de los temas esenciales del cine de Ghibli.

Dani Cavallaro explica, en el libro “The anime art of Hayao Miyazaki”, que en la película *Kiki, la aprendiz de bruja*, este balance mencionado anteriormente logra transmitir perfectamente la transición de la niñez a la adultez, que es lenta, reflexiva y de ensueño, pero a la vez, rápida, turbulenta y disruptiva.

(Esto se distingue en obras como *El castillo ambulante*, donde a través de elementos sobrenaturales y una guerra entre reinos rivales sigue la evolución de los dos personajes principales. Howl, que a lo largo de la historia aprende a superar su narcisismo y a abrir su corazón a otros, y Sophie, que a través de los avatares de la película pasa de ser una joven apocada e insegura a tener un rol proactivo y una plena confianza en sí misma.)

Los temas más recurrentes son la amistad, la protección del medio ambiente, el pacifismo, hacerse mayor. La dualidad fantasía/realidad es utilizada para explorar estos temas. La que más destaca es el puente que se construye entre la protección de la naturaleza y la paz. Confrontando el mundo armónico y casi bucólico de la naturaleza que encarna tradiciones, creencias y formas familiares con un mundo real oscuro, sucio, lleno de grotescas máquinas que siempre se asocian a escenarios de guerra y muerte, amenazantes.

Miyazaki aún narrando de una mentalidad pacifista no cae en la simpleza de representar la guerra como una dicotomía entre buenos y malos, su mensaje político es más maduro. Presenta la guerra como mala en sí misma, los participantes, en mayor o menor medida víctimas de la misma, enfatizando en la incapacidad humana de coexistir en paz.

Por ello, tampoco se resuelven con ganadores y perdedores sino que la paz es conseguida a través del entendimiento, el acuerdo en armonía e igualdad de diferentes grupos humanos.

Hayao hoy en día aparece en los créditos de las películas como autor y guionista por razones legales ya que en realidad no hay guión, trabaja con sketches de continuidad. (“Los sketches de continuidad son el guión para él. Con estos se tienen dibujos en cuadros y, al lado de cada cuadro, una descripción del contenido del cuadro, con directivas de las escenas a la izquierda y diálogos a la derecha. Por lo tanto, cuando se mira la página se obtiene una idea bastante precisa de lo que sucede; los animadores los utilizan como base de sus dibujos” -Hayao Miyazaki.) Esto se debe a que antes de ser director, trabajaba de animador y le es más fácil visualizar las películas desde imágenes en lugar de guiones escritos. Ghibli a diferencia de

Pixar utiliza otras técnicas además de la informática. Todos los dibujos son pintados a mano antes de escaneados y digitalizados. Solo el acabado, la animación y los colores finales son generados por ordenador.

Las películas “El castillo en el cielo”, “Nicky la aprendiz de bruja” y “El castillo ambulante” por ejemplo, son adaptaciones de obras literarias de otros autores. En los tres casos ajusta la historia a sus necesidades para tratar los temas que le interesan, aun así mantiene elementos, personajes y acontecimientos.

Como en el cine de Hollywood estas películas tienen dos líneas argumentales: la relación amistad y amor (Sheeta y Pazu, Kiki y Tombo, Sophie y Howl) y la línea temporal donde se encuentran con aventuras y dificultades. Todo esto mediado con los profundos arcos de evolución de los personajes culmina en un final “optimista” donde se “resuelven” los problemas iniciales. Miyazaki explica que, en su opinión, una película debe presentar algún problema, aunque sea uno pequeño, que luego se solucione. Considera que es una cuestión de ética que los realizadores de cine deben mantener.

La narración también va a corde del cine clásico: objetiva, omnipresente y omnisciente. El narrador sabe más que los personajes y no se dirige al espectador directamente. Explica ciertas cosas pero no aclara todos los detalles ni las razones de los acontecimientos.

El narrador da información a medida del suspenso que quiere crear, así el observador se centra en construir la historia y no en la manera en la que se narra. Pero la narración no acota a este cánón del cine clásico, sino que muchas veces aunque el argumento quede claro y se haya resuelto el “problema” quedan algunas preguntas sin responder. Muchas veces los personajes resuelven los conflictos pero acaban en la misma precariedad que al principio de la película, dejando abierta posibilidades para otros conflictos.

Aunque en algunas de las obras de Miyazaki se aprecian algunas características del anime como aspectos pictóricos o historias con finales abiertos, el director pretende alejarse de lo comúnmente llamado anime, ya que, la industria ha evolucionado a una producción con falta de detalle y cuidado por los cortos plazos de producción que tienen. Así, el anime no representa una visión del mundo suficientemente a los ojos de Miyazaki.

TECNICAS FILMOGRAFIAS

Las escenas generalmente comienzan con un plano general amplio y muy detallado para situarnos en las creaciones de mundos fantásticos de Miyazaki. Como en el cine clásico, los cortes entre escenas son generalmente imperceptibles. El narrador es omnipresente y omnisciente y es por eso que la mayoría de los planos utilizados son objetivos. No obstante se observan algunos planos subjetivos como en el caso en el que Sophie se transforma en una anciana y observa la transformación de sus manos.

En la producción de La princesa Mononoke se implementó por primera vez el C.G.I. en el estudio Ghibli. Aunque, la mayor parte de la animación de la película se hizo a mano solo tiene un 10% de CGI. Por la aplicación de de esta nueva técnica en la animación de estudio ghibli, se permitieron hacer travellings, mayoritariamente caminatas mostradas de costado. Igualmente, se incluyen ángulos de cámara más extraños en la película de *“El castillo ambulante”* en comparación con trabajos anteriores. Aunque ya habían incluido ángulos picados y contrapicados, en *“El castillo ambulante”* se aprecian planos más inusuales. Por ejemplo, el plano donde desde una esquina del techo se ve a Sophie limpiando la casa, pero en un primer plano aparecen los detalles de la esquina, como telarañas y arañas.

En las escenas Miyazaki hace hincapié en los gestos faciales y corporales ya que, los cuerpos y los rostros son puntos de interés muy significativos, al igual que los paisajes, que son elementos sustanciales en sus películas. Se utilizan también tomas gran angulares muy abiertas, técnicas de zoom in y zoom out, fade in y fade out entre escenas, paneos verticales y horizontales, y soft focus en los fondos y en algunos objetos.

Para generar mayor expresividad en algunos elementos de la animación se emplean movimientos o temblores de “cámara”. En el caso de *El castillo ambulante* esto se aprecia en los bombardeos y disparos. Se sugieren diálogos, sonidos o imágenes sin mostrarlos. En *El castillo ambulante* cuando Sophie se convierte en bruja no se enseña el momento exacto, sino la bruja atravesando su cuerpo y luego fuera de la tienda, ya transformada.

ORDEN CRONOLÓGICO Y TEMPORAL

El orden temporal de los hechos en sus películas es, en general, sucesivo y se presentan sucesivamente en la narración, centrando la atención en los acontecimientos futuros y, generando así, suspense; en algunos pocos casos se intercalan escenas en simultáneo que se muestran de forma lineal. El tiempo que transcurre se limita a días o semanas, por eso no vemos crecer físicamente a los personajes, sino a nivel espiritual debido a las experiencias

que viven. Para aclarar acontecimientos que refieren a un periodo fuera de la historia que muestra, utiliza flashbacks que agregan información.

Miyazaki adquiere la deformación del espacio y el tiempo de los cuentos que eran narrados oralmente, se distorsionan por el flujo del tiempo como del espacio, así se crean mundos fantásticos y mágicos. Además, utiliza una estética realista-naturalista, que no intenta describir el tiempo. Aun así, cree que en la animación debe haber un estándar lineal para que resulte más atractiva para el espectador.

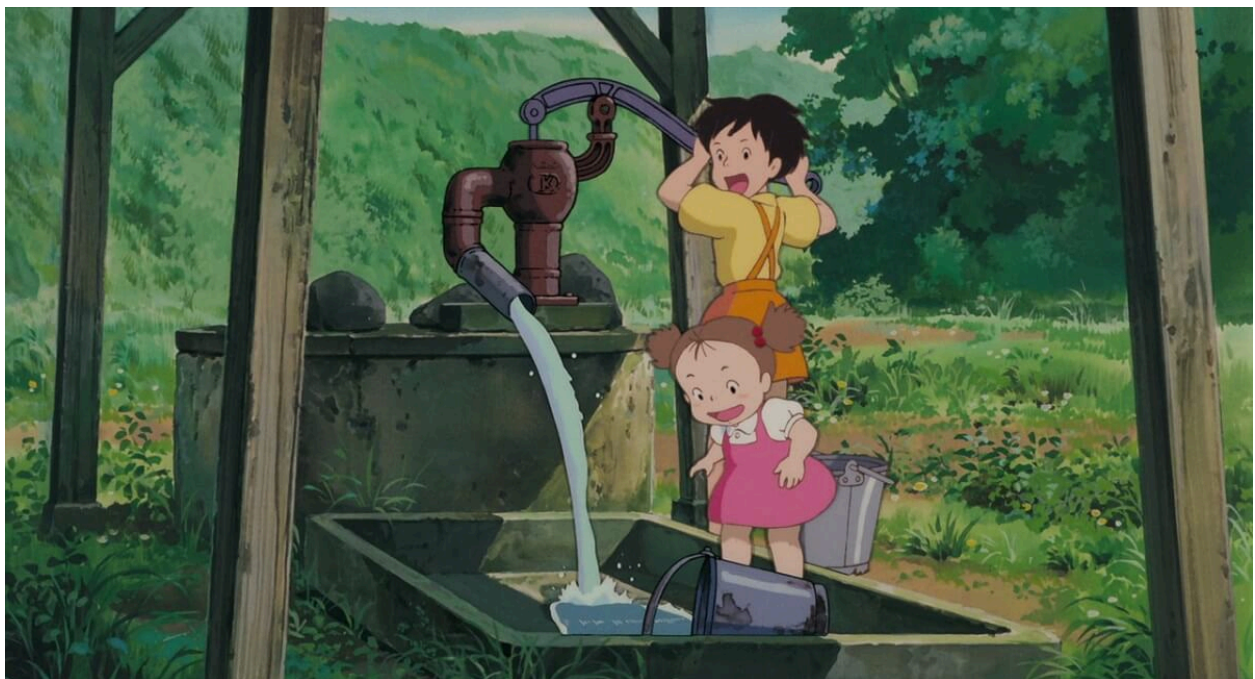
RITMO

Como ya hemos mencionado antes, las técnicas de modulación del tiempo tales como la discontinuidad, la desaceleración y el uso de flashback, acerca su obra al cine de arte y ensayo. Este balance entre momentos acelerados y momentos lentos invitan al espectador a reflexionar e interiorizar las emociones y sentimientos. "Sus películas tienen equilibrio: momentos rápidos y lentos." John Lasseter p. 11 Starting point 1979-1996

En la película *El castillo en el cielo* el señor Duffy al ayudar a Sheeta y Pazu a escapar de los piratas, empieza una pelea entre ellos. A un tiempo se suman a la pelea el resto de los piratas

y los obreros del pueblo. Se enseñan detalles de la pelea a cámara lenta, este cambio de tiempo no aporta al desarrollo lineal de la historia, sino que transmite el sentimiento de solidaridad de los obreros, y hace que se ubiquen en una época y lugar determinado, más o menos verosímil.

En el caso de *Kiki, la aprendiz de bruja* cuando se despierta en la casa de la pareja de panaderos se va al baño cuando cree que no hay nadie y desde allí observa a la panadera estirarse y entrar a la casa. Cuando está segura de que no la puede ver vuelve a la habitación, cierra la puerta y suspira. En este acontecimiento no avanza la narración pero refleja ciertas características de Kiki, la timidez innata de la niñez.

ESPACIO:

Andrew Osmond (diplomático inglés y novelista) dice en su libro “*Spirited Away*” que Miyazaki se centra en la relación de los protagonistas con el mundo, lo expresa con un compromiso peculiar. Miyazaki propone que los mundos creados por animadores deben ser tan verosímiles que los espectadores deben ser capaces de creer que existen realmente.

“Estoy hablando de construir un mundo realmente único e imaginario, creando personajes que a mí me gustan, y luego creando un drama completo utilizándolos. En pocas palabras, esto es lo que significa la animación para mí” dice en el libro *Starting Point 1979-1996*.

Isao Takahata, compañero de Miyazaki a lo largo de mucho años, plantea que todos los animadores utilizan elementos familiares dentro de su entorno, no crean mundos de fantasía

por completo, sino que buscan la forma de presentar elementos conocidos de forma interesante e imaginaria. “En animación tratas de estimular la imaginación de los espectadores; hacerlos pensar acerca de cómo ese mundo fue construido” explica en el libro *Starting Point 1979-1996*. En las películas crean desde criaturas fantásticas como Totoro o los Susuwataris hasta atmósferas naturales irreales y edificios o monumentos fantásticos e ingeniosos.

“Hay algo que Miyazaki hace mejor que nadie en la industria de la animación. Es excelente para darle a las cosas una sensación de escala. Es algo difícil de hacer, especialmente en animación. Con la animación, se logra escala (peso y tamaño) únicamente a través del movimiento. Eso se consigue viendo cómo se mueven las cosas y cómo se relacionan entre sí. En todas sus películas nos da una increíble sensación de escala. *Castle in the Sky*, especialmente, es una obra maestra en este sentido. Echa otro vistazo a esos barcos voladores. No hay duda de que son enormes. Y se nota que también pesan una cantidad enorme. Quiero decir, míralos, puedes sentir su peso. No es sólo perspectiva. Es movimiento, es tamaño, es peso. Es realmente asombroso.” *Starting Point 1979-1996* p10, John Lasseter

Relacionado con lo anterior, observamos como mezcla, características que encontramos en el imaginario universal con los referentes meramente japoneses. Reflejando de alguna manera las consecuencias que tuvo Japón por la pérdida de la guerra contra los Estados Unidos. En la era de la obsesión por el progreso y el desarrollo tecnológico dictado por los norteamericanos,

Miyazaki encuentra en la cultura europea un encanto y atmósfera humana que Japón carece en el momento. Añade alusiones a la mitología nórdica, a la literatura clásica, a la arquitectura europea y a la historia italiana reciente entre otras cosas. Pero en muchas de las películas se aprecia sobre todo en la narración la preocupación por recuperar las tradiciones y la cultura del pueblo japonés. Así añade a escenas ubicadas en el mundo occidental, elementos concretos de la cultura japonesa, sin definirlos explícitamente. Trabaja en el inconsciente colectivo, recalcando la idea de que la tradición se interioriza y se identifica indirectamente, así las personas no familiarizadas con esos códigos pueden seguir el hilo narrativo sin problema.

The anime art of hayao miyazaki

<https://dokumen.pub/the-anime-art-of-hayao-miyazaki-9780786423699-0786423692.html>

<https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/58817>

chrome-extension://efaidnbnmnibpcjpcglclefindmkaj/https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/58817/9781501335969.pdf?sequence=1&isAllowed=y

<https://cintilatio.com/el-mundo-segun-hayao-miyazaki/>

<https://culturainquieta.com/cine/miyazaki-el-hombre-que-transformo-el-rumbo-de-la-animacion-tradicional/>

<https://revistadossier.com.uy/cine/el-cine-de-hayao-miyazaki/>

<https://zaquan.unizar.es/record/75152/files/TAZ-TFG-2018-1967.pdf>

<https://cintilatio.com/el-mundo-segun-hayao-miyazaki/>

<https://www.flickr.com/photos/lorenjavier/3759136487>

Starting Point, Hayao Miyazaki

<https://dokumen.pub/qdownload/starting-point-1-1nbsped-9781421505947-2009012560.html>

<https://cintilatio.com/el-mundo-segun-hayao-miyazaki/>

El mundo invisible de Hayao Miyazaki, Laura Montero Plata

