

TIM BURTON

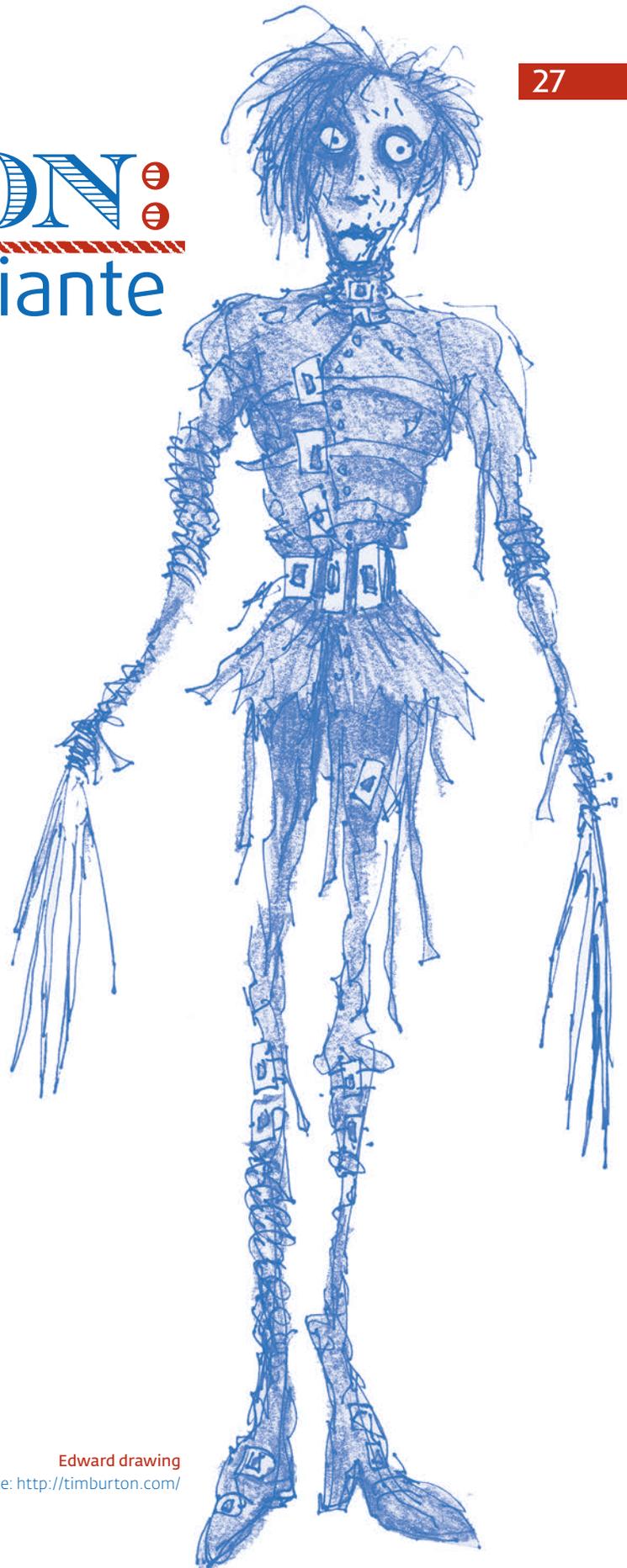
genio escalofriante

Angel González Cortés
Diseño de la Comunicación Gráfica

TIMOTHY WILLIAM BURTON, mejor conocido como Tim Burton, se ha caracterizado por un sello muy particular en su trabajo cinematográfico, en el que crea mundos a partir de ambientes oscuros, góticos y en verdad sorprendentes. Director, productor, escritor y diseñador, el trabajo de Tim Burton está plagado de seres con características complejas, desórdenes emocionales, inadaptados sociales y altamente sensibles. Su talento le ha permitido innovar en técnicas que han llevado al desarrollo de un lenguaje cinematográfico realmente propio de Burton.

Desde sus primeros trabajos sobresalió en el ámbito del celuloide, cosa que no era de extrañar pues su genio creativo se manifestó desde muy temprana edad: siendo un adolescente realizó, junto con sus amigos, el que fue su primer corto animado, *The Island of Doctor Agor*.

Ya de manera profesional, apoyado por ejecutivos de Disney, pudo desarrollar algunas locas ideas como es el caso del corto animado *Vincent*, adaptado de un poema de la autoría de Burton, cuya inspiración fuera el finado Vincent Price. Para su realización, Burton recurrió a Stop Motion y película en blanco y negro, cuyo resultado fueron 5 minutos de animación en donde se ilustraban las aventuras imaginarias de un pequeño Vincent Price, narrados por el mismo Price. Aun cuando se obtuvieron premios, este trabajo no fue comercializado por decisión de ejecutivos de Disney. Es para este corto que Burton crea una serie de muñecos-personajes

Edward drawing

Ilustración: tomada de: <http://timburton.com/>

Vincent Price y Tim Burton

Fotografía tomada de: <http://www.aintitcool.com/node/47246>

con esqueletos metálicos cubiertos por resinas y pastas, dejando detrás a las telas, alambres y madera de personajes como los Muppets de Jim Henson que, aunque entrañables y aún parte de nuestra cultura, marcaron otro estilo de entretenimiento. Tim va más allá y crea un mundo a escala, lleno de detalles minuciosos y proporciones perfectas, en diseños que pueden desafiar a las leyes físicas-limitantes del mundo real, y en éste da vida a sus personajes por medio de la tradicional animación cuadro por cuadro. Esta técnica de uso de personajes-juguetes, muy recurrente en el trabajo de Burton, le ha permitido el uso de técnicas tradicionales de animación con una ejecución magistral; muestra de ello es el musical animado *The Nightmare Before Christmas* (1993), una verdadera obra maestra del diseño conceptual, con la representación de "los miedos" en personajes que, al contrario de aterrar, crean una empatía con el espectador. El reino del Halloween es un banquete de detalles, que además existen en el mundo real, dado que se trata de un largometraje animado en su totalidad cuadro por cuadro, repitiendo la fórmula, aunque mejorada, del diseño y construcción de maquetas y marionetas; técnica que vemos nuevamente y evolucionada con un toque de medios digitales en otro musical que trasciende: *Corpse Bride* (2005).

Reto mayor debió representar el empatar aquellos mundos con la escala y la complejidad del mundo real, reto que sin embargo parece insignificante cuando vemos los resultados obtenidos en la cinta *Beetlejuice* (1988). En esta dota al mundo real con una apariencia de juguete que empata con detalles realistas en las maquetas sobre las que fotografía, dejando como verdadero reto al espectador determinar cuál es cuál, de esta manera sorprende saber que escenas como la del auto de los Maitland en el río son filmaciones de modelos a escala.

Los mundos creados por Tim Burton representan conceptos complejos, llenos de simbolismos que se ocultan entre las sombras, entre trucos de construcción, toda vez que Burton no sólo recurre a las maquetas para presentar escenarios realistas, sino que también ha creado mundos pintados sobre grandes mamparas que simulan horizontes cercanos y lejanos, como es el caso de la magnífica Gotham City de la serie *Batman* (1989). Con un perfecto diseño de iluminación, las fachadas construidas a modo de escenario se fundían con las pinturas de las calles de Gotham para dar espacio a toda una metrópoli dentro de un foro de filmación. Las mañas de Burton hacen la magia de crear espacios infinitos dentro de foros cerrados; mundos donde habitan personajes entrañables de perfiles muy particulares

Corpse Bride

Ilustración tomada de: <http://www.animabasauri.com/es/>

como *Edward Scissorhands* (1990); lecciones de vida en historias increíblemente reales como las del viejo Ed Bloom, a través del cual, Tim Burton diseñó su propio mundo imaginario, lleno de personajes fantásticamente comunes en *Big Fish* (2003).

Es innegable el sello Burton en todos y cada uno de sus diseños, características totalmente reconocibles en trabajos de la talla de *Sleepy Hollow* (1999) o *Charlie and the Chocolate Factory* (2005) que, aun cuando son producciones dirigidas a públicos muy diferentes, llevan el sabor del concepto visual de Tim, y ni qué decir de la magnífica obra musical *Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street* (2007), una de las más oscuras, sangrientas y hermosas obras del cine de horror. Oscuridad presente también en la visión del director de la innovadora cinta *Alice in Wonderland* (2010), en la que prevalecen las nuevas tecnologías en materia de animación para

la realización de los diseños de Burton. La técnica de Green Screen permite crear un muy acertado país de las maravillas que, a pesar de ser construido de manera digital, no pierde el sentido improbable de los mundos creados por Burton; los personajes que intervienen en la cinta representan también innovaciones tecnológicas que obedecen a los diseños originales de Tim, y nos encontramos con actores reales deformados digitalmente, en verdad un *underland* de maravillas.

Actualmente se encuentra en cartelera *Dark Shadows* (2012), una historia de vampiros al más oscuro estilo de Tim Burton, en la que comparte créditos con su íntimo equipo: su amigo Johnny Depp, su pareja Helena Bonham Carter y la música del maestro Danny Elfman.

Dibujo de Tim Burton

Ilustración tomada de: <http://mariettamorales.blogspot.mx/2010/05/algunos-dibujos-de-tim-burton.html>

Frankweenie

Ilustración tomada de: <http://www.disneysoul.com>

El trabajo sorprendente de Tim Burton no ha llegado a su fin, y esperamos el próximo estreno de *Frankweenie*, remake de su propio corto realizado en 1984, y cuyo contrato con Disney fue firmado en 2007 para su producción, pero en formato animado y de larga duración; cabe señalar que la primera versión de *Frankweenie*, cuya tierna y escalofriante historia se centra en un pequeño que vuelve a la vida a su perro, no fue exhibida sino hasta 10 años después debido a su contenido: sólo hasta cuando Burton obtuvo éxito con sus películas *Beetlejuice* y *Batman*.

Cada enigmático mundo que se origina en la mente de Tim Burton representa un verdadero reto para su ejecución, y está probado que resultará en innovaciones para la industria del cine, un cine que pertenece a Tim Burton. Sus métodos son realmente fascinantes por su base simple y mecánica, más la complejidad de integrarlos y pasarlos por mundos reales con todos sus detalles, le han merecido ovaciones, premios y reconocimiento mundial. El genio creativo de Tim Burton ha llevado siempre más allá las técnicas de cada tiempo en el que ha filmado. •

Fuentes:

- www.imdb.com, filmografía de Tim Burton.