

RAY HARRYH

UNO DE LOS G DE LA ANIMAC

Roberto Padilla
Síntesis Creativa

EL 7 DE MAYO DEL 2013, en Londres, Inglaterra, falleció Ray Harryhausen, pionero de la animación en *stop motion* y efectos especiales para cine, a la edad de 92 años. El nombre no le dice mucho a la mayoría de la gente, incluso a los que se dicen cinéfilos de corazón. Muchos animadores no lo conocen, o no han escuchado sobre él, más aun en la industria en donde el uso de las tecnologías digitales ha marcado un ritmo frenético hacia un hiperrealismo cada vez mayor, alejado de las técnicas tradicionales empleadas en los inicios de la disciplina.

Sin lugar a dudas, Harryhausen es uno de los más grandes animadores en *stop motion* de toda la historia; sus animaciones han sido vistas por millones de personas alrededor del mundo, y son materia de estudio para cualquiera que haga animación con esta técnica o efectos especiales para cine.

Esta noticia me trajo muchos recuerdos. Conocí el trabajo de Ray Harryhausen hace muchos años, cuando era niño. Antes de la era del internet y del cine en video, de los grandes complejos de cines que hay actualmente en nuestro país, en las salas se pasaban ciclos de películas viejas que no estaban en la cartelera comercial. Para el público infantil los fines de semana existían las llamadas matinés, en donde proyectaban películas animadas, de aventuras o de ciencia ficción.

Me acuerdo que mi mamá nos llevaba a mi hermano y a mí a estas proyecciones y me llamaban mucho la atención. Ahí vimos una serie de cintas de aventuras: *Simbad y el ojo de tigre* y *Jason y los Argonautas*,

AUSEN

RANDES MAESTROS

IÓN

en las cuales los protagonistas peleaban con monstruos de todo tipo, desde ciclopes, harpías, estatuas gigantes que cobraban vida, hasta esqueletos que salían de la tierra y combatían con espadas y escudos a sus rivales.

Al ir creciendo, y aún con el vertiginoso desarrollo de la tecnología digital, seguí teniendo una predilección especial por esas cintas, cuyo principal atractivo eran las animaciones. Al comparar los efectos de todas estas películas me di cuenta que el común denominador era el creador de las secuencias animadas: Ray Harryhausen.

Para comprender un poco lo que él hizo y los precedentes que dejó, tenemos que comenzar recordando sus inicios en el cine, ya que más que trabajar en la industria de la animación fue uno de los creadores de la misma, con cada uno de los impresionantes trabajos que llevo a cabo.

Ray Harryhausen comenzó a interesarse en la animación a los 13 años de edad, al ver la película *King Kong*, en 1933. La animación del gorila, atractivo principal de la cinta, está lograda utilizando la técnica de *stop motion*, que consiste en mover a un modelo o marioneta en miniatura y fotografiarlo cuadro por cuadro, para que al ver cada imagen, corriendo a una velocidad de 24 cuadros por segundo, de la impresión de movimiento. Fascinado por el efecto logrado con este proceso, montó un pequeño estudio en la cochera de su casa, en donde construyó algunos modelos de dinosaurios para poderlos animar. Gracias a un compañero, tuvo la oportunidad de conocer al animador que dio vida al mítico

Harryhausen animando a un dinosaurio en el set
Fuente: <http://bit.ly/i8qL19r>

Harryhausen con Medusa, de furia de titanes detrás de él
Fuente: <http://bit.ly/h8qKdRX>

Harryhausen con el modelo del esqueleto
Fuente: <http://bit.ly/h8qKdRX>

gorila: Willis O´Brian, quien lo inspiró a perfeccionar su técnica con consejos prácticos para su desarrollo.

Su pasión por la animación lo llevó a estudiar arte en la universidad, en donde conoció a un joven escritor: Ray Bradbury, con el que comenzara una amistad que compartirían durante el resto de su vida.

El primer trabajo profesional que obtuvo fue con George Pal, en su serie *Puppet Toons*, en donde pasó dos años. Con la Segunda Guerra Mundial, su carrera fue interrumpida, pues tuvo que realizar el servicio militar en la armada. Antes de partir, como el mismo relató después, recogió de la basura toda la cinta de cine caducada que la marina había tirado, y la guardó en la cochera de su casa. A su regreso, y pensando cómo utilizar todo ese material, realizó varios cuentos animados para niños. Antes de terminar la serie de capítulos que planeaba hacer, recibió un llamado de Willis O´Brien, quien lo había aconsejado años atrás, para animar al protagonista de la película *Mighty Joe Young*, otro gorila, similar al que había sido su inspiración y que tanto lo había impresionado.

Esta película catapultó su carrera, pues lo llevaría a realizar proyectos que incluían efectos especiales y animaciones de todo tipo: desde dinosaurios, pulpos gigantes, ovnis, y cualquier cosa que no se pudiera filmar en vivo. Harryhausen no sólo animaba a los personajes, sino que los construía a partir de modelos propios. Parte de su éxito se lo debió a su padre, quien diseñaba y construía los esqueletos metálicos que utilizaba en las marionetas.

En 1958, realizó los efectos de la película *Los 7 viajes de Simbad*, basada en algunos bocetos que había hecho anteriormente; esta cinta se convirtió rápidamente en una de las más taquilleras de la época, y es la primera de las cintas clásicas de efectos visuales que realizaría posteriormente.

Henry Selick, director de cintas animadas como *The nightmare before Christmas* y *Coraline*, junto con Dennis Murren, supervisor de efectos visuales de la compañía Industrial Light and Magic, relatan, en el documental *The Harryhausen Chronicles*, la gran influencia que la mencionada cinta tuvo en ellos, y posteriormente, en

su carrera. El mismo Murren cuenta que regresó a ver la película ocho veces en la primera semana de exhibición comercial.

A esta cinta le siguieron muchas más, entre las que se encuentran *Simbad y el ojo de tigre* y *Jason y los Argonautas*, que contiene una de las escenas más famosas en la historia de la animación: Jason es atacado junto con sus hombres, por un grupo de esqueletos, armados con espadas y escudos, que intentan matarlos. Esta escena fue imitada en innumerables cintas y programas de televisión durante varias décadas, como homenaje a uno de los grandes animadores de todos los tiempos. Es importante reconocer el nivel de dificultad que tenía la realización de este tipo de efectos, ya que en estas producciones, primero se filmaba a los actores en vivo, para posteriormente hacer que la animación coincidiera con los movimientos de los protagonistas. En ese entonces no había la tecnología que tenemos actualmente, por lo que se tenía que proyectar la cinta filmada y animar cuadro a cuadro, prácticamente encima de ella.

Harryhausen es responsable de los efectos especiales de otra de las películas más apreciadas dentro del género de la mitología y la fantasía, y que marcará el final de su carrera en la animación de este tipo de cintas: *Furia de titanes*, de 1981, se convirtió rápidamente en un clásico; tanto los diseños de los personajes como la elaboración de los modelos corrieron a cargo del animador, quien determinó el concepto visual de la película. Esto era común en él: realizaba el arte conceptual de todas las cintas que animaba. Con escenas que han pasado a ser admiradas durante décadas, la película marcó un precedente en el diseño y animación de monstruos y criaturas en cintas de este género.

Una de las escenas más memorables, posiblemente la mejor de toda la película, es la secuencia de Medusa, en ella, Perseo, tiene que enfrentarla y derrotarla cortándole la cabeza, todo ello sin verla directamente a los ojos, ya que tanto él como

Jason y los Argonautas, escena de la pelea con los esqueletos

Fuente: <http://bit.ly/1sYW6GF>

cualquiera que lo hiciera, se convertiría en piedra. La película alcanzó un gran éxito comercial.

Como dato curioso, las películas donde participó realizando los efectos son más famosas por sus animaciones, que por los directores y actores que participaron en ellas.

Las contribuciones de Harryhausen al mundo del cine de fantasía marcaron las técnicas a seguir en innumerables producciones. En 1992, recibió un Oscar honorario, que presentó y entregó a su amigo de toda la vida, Ray Bradbury, quien se había convertido en uno de los más grandes escritores de ciencia ficción del siglo xx. Ambos fueron grandes amigos, cuya pasión por los mundos de fantasía los llevaron a recorrer caminos paralelos, y que guiaron a toda una generación de artistas a encontrar la forma de traducir sus sueños y compartirlos con todos aquellos que quisieran verlos. ❖

Fuentes

<http://www.rtve.es/noticias/20130507/muere-ray-harryhausen-mago-efectos-especiales-cuadro-cuadro/658380.shtml>

The Harryhausen chronicles, documental dirigido y escrito por Richard Schikel

<http://www.youtube.com/watch?v=l4DnutvUv9g>