

LA MAGIA DE HAYAO MIYAZAKI

Arturo Rodríguez Martínez

Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

Figura 1:
Hayao Miyazaki
junto al poster de la
película *El viento se
levanta* (2013).

HAYAO MIYAZAKI NACIÓ el 5 de enero de 1941 en Bunkyo, una región especial de Tokio, Japón, y es considerado un genio de la animación, ya que cuenta con una carrera de más de 50 años que le ha valido convertirse en un referente del anime japonés. Su trabajo se desempeña principalmente en la dirección y animación de películas, pero también en la producción cinematográfica y la ilustración. Sus títulos han sido considerados como lo mejor en cuanto a calidad de producción, popularidad y crítica, siendo incluso galardonado con el Óscar a mejor película animada por *El viaje de Chihiro* en el año 2003.

Su padre Katsuji Miyazaki, era el encargado de una empresa que producía piezas para los aviones de la armada japonesa durante la II Guerra mundial, evento que presenció el joven Hayao Miyazaki, provocando que él junto con

su familia se desplazaran a otros lugares durante el tiempo que duró el conflicto. Estos duros momentos y la imagen de su madre enferma (quien sufría tuberculosis vertebral que la dejó postrada en una cama durante nueve años) marcaron su pubertad y su futuro trabajo en donde el animador buscó el contacto con la realidad del sufrimiento humano plasmándolo en su trabajo junto con otros temas recurrentes; como el feminismo, el medio ambiente, etc.

Miyazaki siempre creyó que continuaría con el negocio de su padre, mostrando un gran interés por la aviación y más tarde, por el dibujo. Finalmente, durante la década de los años sesenta, comenzó a estudiar Ciencias Económicas y Políticas y tras titularse, empieza a trabajar como intercalador (encargado de dibujar los cuadros de animación intermedios) en 1963 para Toei Ani-

Figura 2:
Hayao Miyazaki
junto con su
gran amigo
Isao Takahata.

mation, el estudio más importante de Japón, donde pudo explotar mejor su habilidad en la creación de personajes y la generación de historias. También es en este estudio donde conoce a su gran amigo Isao Takahata con quien estableció una gran relación profesional y fue una figura clave en su desarrollo como animador. Además, conoce a la animadora Akemi Ota, con quien contraería matrimonio más adelante.

Ya en calidad de animador en jefe, Miyazaki y Takahata se unieron para producir *Horus, el Príncipe del Sol*, estrenada en 1968 con su esposa como primera animadora del filme. De esta manera, el matrimonio Miyazaki trabajó en largometrajes, con el apoyo y colaboración de Isao Takahata. En los años setenta los dos amigos se unen al estudio de animación A-Pro, el cual no tiene relevancia para la carrera de ambos por lo que deciden retirarse y comenzar a trabajar para otro estudio, Zuivo Pictures, donde Hayao Miyazaki recibe el encargo de viajar a Suiza para diseñar y organizar la producción de *Heidi, la niña de los Alpes*, en 1973 y en 1975 viaja a Argentina para preparar el anime de *Marco* para el estudio

Nippon Animation. Hayao termina esa década con la dirección del anime de culto *Conan, el niño del futuro* y también se encargó de dirigir varios episodios de la primera temporada de *Lupin III*, anime basado en la obra de *Monkey Punch*; esto en los estudios de animación Tokyo Movie Shinsha.

Durante la década de los ochenta, empiezan a ocurrir cambios positivos como negativos en la vida de Hayao Miyazaki. En 1980, Miyazaki se convierte en instructor de animadores de la empresa de animación Telecom, donde compagina y empieza a tomar forma su gran proyecto personal: *Nausicaä del Valle del Viento*, un manga que empezó a dibujar en 1982 y que, debido a la gran recepción que tuvo entre el público, animó al director a realizar su versión audiovisual empezando la dirección de la película un año más tarde. Durante la preproducción del filme, su madre muere a los 71 años en julio de 1983, llevando a Miyazaki a retrasar la producción y dirección. Finalmente, su estreno se llevó a cabo en marzo del año siguiente. Después del gran éxito que trajo consigo *Nausicaä*, crea en 1985 junto a su buen amigo Isao Taka-

hata Studio Ghibli; proyecto que significó la producción de nuevos filmes distinguidos por la aventura pacífica, con un marcado discurso feminista y ecologista. Algunas de las películas que podemos encontrar en el amplio repertorio de Studio Ghibli dirigidas por Miyazaki son: *Mi vecino Totoro* (1988), *La Princesa Mononoke* (1997), *El viaje de Chihiro* (2001), *El increíble castillo vagabundo* (2004), *Ponyo y el secreto de la sirenita* (2008), entre otras.

Desde el año 1997, Hayao Miyazaki ha anunciado su retiro de la animación en varias ocasiones aunque a la fecha no lo ha hecho. La última vez que hizo estas declaraciones fue en el año 2013, después del estreno de *El Viento se Levanta*, pero en el año 2016 Miyazaki comenzó los trabajos de animación de la película *¿Cómo Vives?* basada en el libro de 1937 del mismo nombre escrito por Genzaburo Yoshino; historia que explorará el periodo de la adolescencia y el tránsito a la madurez. Además, un colaborador de Studio Ghibli reveló que el trabajo de este filme es para que su nieto lo recuerde una vez que muera. Estaba prevista a estrenarse antes de los Juegos Olímpicos del 2020, pero debido a la pandemia por Covid se estrenará el próximo año.

STUDIO GHIBLI

Studio Ghibli ha traspasado fronteras con cada estreno de sus filmes probando en cada oportunidad que los dibujos animados son todo un arte y que van más allá del enfoque juvenil e infantil que se le ha dado a este tipo de filmes. La obra de Miyazaki se ha convertido en un pilar del cine moderno y del sector de la animación. Es, sin duda, uno de los estudios más importantes del mundo y sus películas han servido de identidad a los niños japoneses en las últimas décadas desde su fundación. El estudio no solo se dedica a producir películas, sino que también desarrolla videojuegos y realizan cortos animados, los cuales son proyectados en el museo Ghibli con sede en Tokio y que abrió sus puertas en 2001.

El estudio fue fundado en el año 1985 por Hayao Miyazaki e Isao Takahata luego del gran éxito que representó *Nausicä* para ambos; la creación del estudio se da a partir de la editorial Tokuma Shoten que fue la encargada de publicar el manga de la película. Ghibli es una palabra africana que significa “Viento caliente que sopla en el desierto del Sáhara” con la que se designaba a los aviones caza italianos durante la Se-

Figura 3:
Totoro, imagen del
Studio Ghibli.

gunda Guerra Mundial. Ambos eligieron este nombre como una metáfora a los nuevos vientos que soplaban en la industria de la animación.

Los filmes del estudio siempre se han caracterizado por representar el amor y el respeto por la naturaleza así como también el valor de la familia, la amistad y la cultura japonesa, dejando moralejas a sus espectadores. Otra manera de caracterizar al estudio es a través de su arte y estilo de dibujo, en donde la mayoría de las veces se opta por técnicas tradicionales para animar; siendo hasta el año 2001 cuando comenzaron a implementar las técnicas digitales en donde *El viaje de Chihiro* fue la primera.

Studio Ghibli ha contado con la participación de varios directores como Tomomi Mochizuki, Hiroyuki Morita, Yoshifumi Kondô, Hiromasa Yonebayashi y Gorô Miyazaki hijo de Hayao; cada uno con un estilo que lo diferencia del otro. Por ejemplo, el gran amigo de Miyazaki y co-fundador del estudio, Isao Takahata, fue el encargado de dirigir cinco películas, siendo *La tumba de las luciérnagas* la primera de éstas, probablemente una de las más tristes del estudio, y una de las mejores películas de guerra de la historia del cine, diferenciando así su estilo del de Miyazaki debido a que es menos fantástico, pero que a su vez ofrece historias diferentes al público. Sin olvidar la tradición y leyendas niponas que siempre están presentes con su mitología y personajes mágicos. Takahata no solo fungió como director, sino que también se encargaba de producir y confeccionar guiones. Falleció a los 82 años el 5 de abril de 2018 y Hayao Miyazaki dedicó unas palabras para su amigo en una ceremonia en su honor dentro de las instalaciones del Museo Ghibli.

Figura 4:
La Princesa Mononoke (1997).

HAYAO MIYAZAKI Y SU PROCESO CREATIVO

Para el animador japonés su proceso de trabajo es tranquilo, tomándose el tiempo necesario para concretar ideas e intercalando su tiempo de trabajo con otros proyectos personales que logran distraerlo y divertirlo. Para él, las mejores ideas vienen de los lugares menos esperados, enfocándose en imágenes comunes del día a día para encontrar lo extraordinario. Es importante para él no quedarse encerrado en su oficina dibujando, debe salir a otros lugares a encontrar algo que lo haga inspirarse para continuar con su trabajo y hasta que encuentra esas ideas seguirá trabajando en la película en curso. Es de suma importancia para él disfrutar lo que hace.

A pesar de que las películas de animación y su proceso de producción inician con el guion que presentará toda la historia, los filmes de Miyazaki empiezan a partir de imágenes y

storyboards (plasmando su idea con una sola imagen), ese es el secreto de su estilo de anime. En sus bocetos, el director busca probar los límites de la imaginación para lograr un filme que logre conectar con la audiencia, trabajar sin guion le brinda a Hayao Miyazaki la máxima libertad creativa, ya que a través de sus bocetos logra definir el concepto clave de sus películas. Sus tramas tienen que ser complejas, ya que la lógica en las películas sacrifica la creatividad de los niños. Le gusta romper con lo que siempre se hace ya que, de otra manera, le resulta aburrido seguir con un mismo molde. Para él los niños entienden las historias debido a que ellos no funcionan con la lógica.

Aunque su proceso creativo parece ser arriesgado dado a que él y sus colaboradores trabajan de manera meticulosa y lenta, vale la pena por el resultado final que entregan una vez terminado el filme. Después de terminar con la idea general para sus películas, cada toma es repre-

sentada con dibujos que él mismo realiza, siempre usando la técnica de acuarela para dar color y cambiando las escenas o la trama de la película dependiendo de lo que él considere lo mejor para el proyecto.

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO DE MIYAZAKI

La representación visual es de suma importancia y una de las características más representativas de su estilo, la cual logra diferenciarlo del estilo japonés de anime, sobre todo en sus personajes, los cuales no cuentan con rasgos orientales sino corresponden a un estilo universal en el cual todos podemos sentirnos representados. El estilo de los personajes de Hayao Miyazaki siempre tienen ojos grandes, boca pequeña y pelo lacio, el cual a menudo es oscuro.

En cuanto a sus historias, Miyazaki siempre ha optado por tramas sencillas, lineales y mensajes claros, apropiados tanto para el público infantil como para el público adulto. Mayormente el papel principal es representado por niñas, aunque también hay historias con niños chicos, los cuales pueden estar en transición a la adolescencia y acompañados por adultos de la tercera edad. Proviene de un entorno normal, pero con circunstancias problemáticas en las que tendrán que crecer, mientras asumen su personalidad y destino, aventurándose a realidades paralelas donde encontrará monstruos, magia, dioses y animales parlanchines. Todas estas fantasías y aventuras llevan al protagonista a una moraleja.

El animador japonés destaca la adquisición de valores y virtudes de sus personajes tales como el respeto, la autenticidad, el amor, la comprensión, la paz, el trabajo, la igualdad, entre otros, dando un mundo armónico en donde

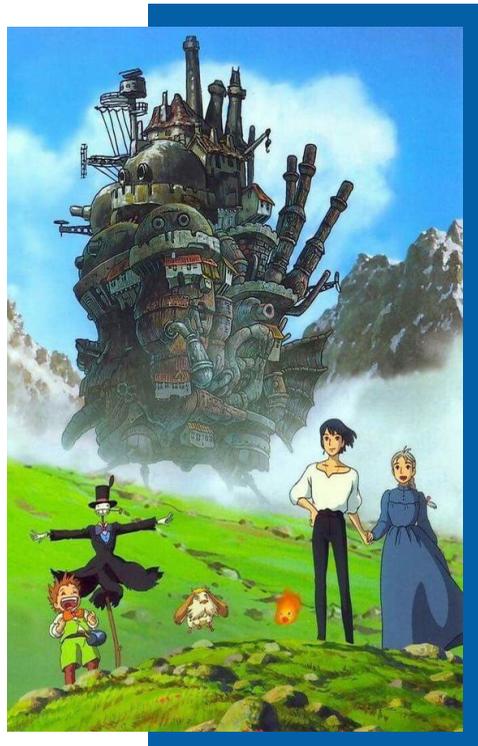

Figura 5:
*El increíble castillo
vagabundo* (2004).

Figura 6:
El viaje de Chihiro
(2001).

todas las especies, géneros y edades conviven felices. Otro rasgo importante de las historias de Miyazaki son sus protagonistas femeninas; mujeres intrépidas, valerosas y resistentes.

Las premisas que podemos encontrar en sus obras es la defensa de la vida en todas sus formas, ya que, a través de sus películas, Miyazaki hace fuertes críticas contra el capitalismo, el neoliberalismo, la deforestación, la caza de animales, el consumo, la riqueza, el poder, etcétera. La falta de respeto a la naturaleza puede traer consecuencias catastróficas en donde, debido a sus faltas a esta, los humanos enfrentan al “Espíritu del bosque” o la zona contaminada se extiende sin que los humanos se den cuenta que por sus acciones se encuentran en esta catástrofe. Al final, en ambas situaciones, es la protagonista la que propicia el entendimiento entre ambas partes.

La resolución en los filmes de Miyazaki suele ir ligada al amor, ya sea de pareja, amistad o familia como generador de una energía superior capaz de mover al mundo en la dirección correcta, obrar milagros, repeler maldades,

entre otras. Todas sus heroínas se movilizan por amor, un sentimiento que en el plano amoroso Miyazaki señala con pudor y sin explicitaciones físicas cuando triunfa o termina en un triste adiós cuando no hay más que hacer.

Aparte de la representación del amor, también representa la ausencia de los padres, ya que se encuentran ocupados enfocándose sólo en sus problemas. Esta representación es autobiográfica, ya que el animador ha reconocido que por su trabajo ha sido un padre ausente. Otra representación autobiográfica la podemos encontrar en *Mi Vecino Totoro* donde la madre de las niñas padece la misma enfermedad que padeció su mamá cuando era niño. Es en esta película donde nos presentan a Totoro, un espíritu del bosque que también es la mascota de los estudios Ghibli.

Las películas de Miyazaki se pueden considerar cuentos de hadas en un mundo en el que se necesita mantener la positividad sin ignorar el lado humano de los personajes. A través de sus historias, obtenemos mensajes emocionales y positivos en un tiempo donde

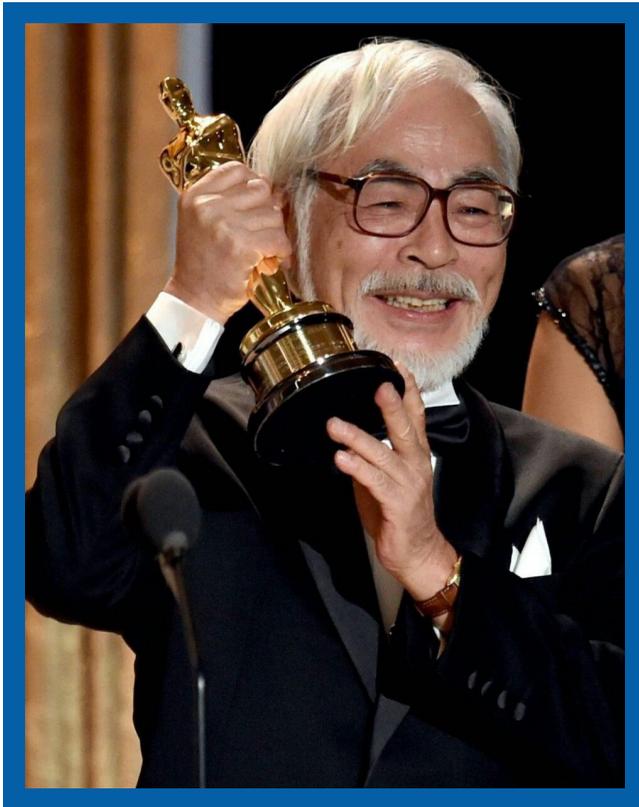

Figura 7: Hayao Miyazaki ganó el Óscar a mejor película animada por *El viaje de Chihiro* en el año 2003.

las relaciones humanas carecen de una conexión. Sus historias siempre las veremos adaptadas en la cultura y paisajes japoneses dejando de lado a los ejecutivos, o la criminalidad de las calles, ya que para él es importante presentar una naturaleza amenazada por pensamientos y situaciones negativas como la codicia, la ignorancia y la maldad del hombre. Sus dibujos y el diseño de sus personajes ayudan a entender el mensaje vital que busca transmitir, junto con la música compuesta por Joe Hisaishi y el detalle de seguir dibujando a mano a pesar de todas las nuevas tecnologías que hay en esta nueva época. El resultado de sus historias es realmente mágico. A pesar del tiempo, sigue manteniendo la habilidad de conectar con los espectadores a través de sentimientos como las risas y el llanto, así como también regresarte a soñar sin importar la edad que tengas.

FILMOGRAFÍA

- 1971: *Lupin III*
- 1978: *Conan, el niño del futuro*
- 1979: *El castillo de Cagliostro*
- 1979: *Lupin III, Parte 2*
- 1982: *Sherlock Hound*
- 1984: *Nausicaä del Valle del Viento*
- 1986: *El castillo en el cielo*
- 1988: *Mi vecino Totoro*
- 1989: *Kiki: Entregas a domicilio*
- 1992: *Porco Rosso*
- 1997: *La princesa Mononoke*
- 2001: *El viaje de Chihiro*
- 2004: *El increíble castillo vagabundo*
- 2008: *Ponyo y el secreto de la sirenita*
- 2013: *El viento se levanta*
- 2021: *¿Cómo vives?*

REFERENCIAS

- Arakawa, Kaku (director). *10 years with Hayao Miyazaki* (Documental). Japón: NHK. 2019. En: t.ly/zujp
- Akira Comics. *Hayao Miyazaki: El artesano detrás de tus sueños*. 2019. En: t.ly/DQTQ
- Castro, Elio. *La Fascinante Historia del Estudio Ghibli: Las películas de Miyazaki que tienes que ver*. Madrid. 2020. En: t.ly/ssjf
- Espinosa, Diana Laura. *Hablemos de Studio Ghibli*. 2020. En: t.ly/s564
- Muffson, Becket. *Ocho perlas de sabiduría de Hayao Miyazaki*. 2015. En: t.ly/l8jr
- Tones, John. *Las claves estéticas y temáticas de Studio Ghibli, el mito de la animación japonesa*. 2016. En: t.ly/tSuO