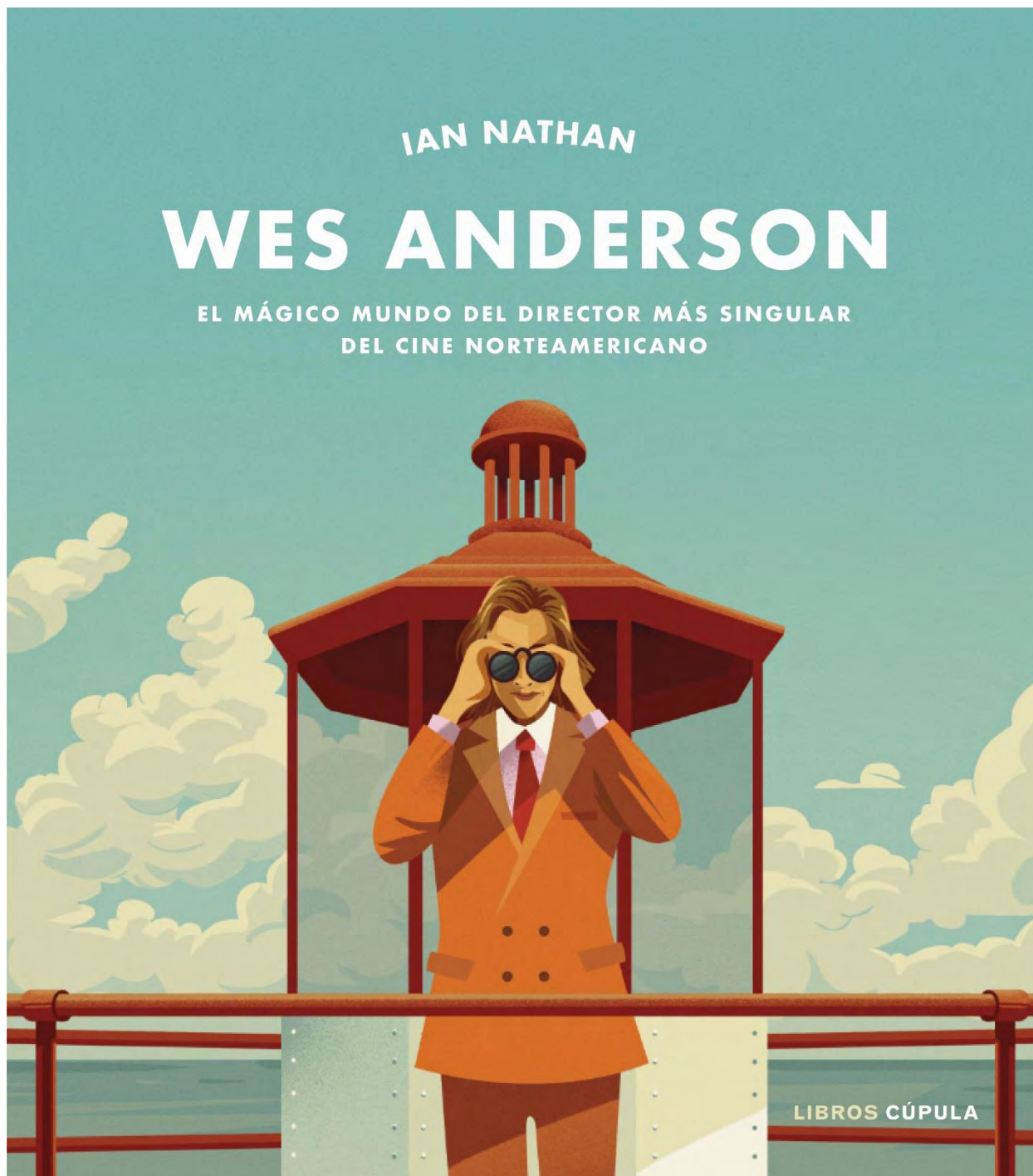
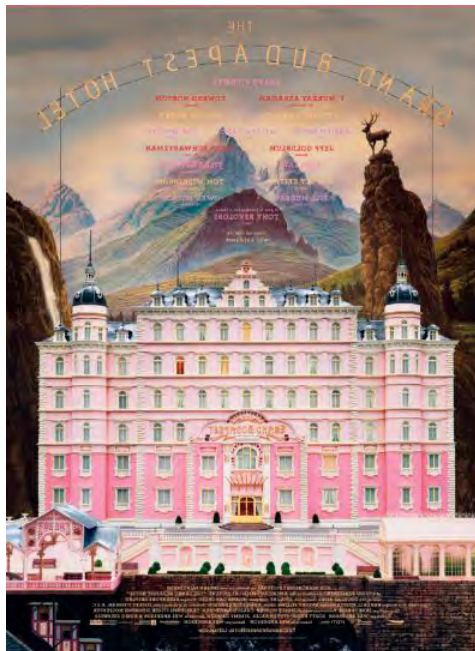

LIBROS CÚPULA

En librerías desde el 3 de marzo de 2021

LIBROS CÚPULA

WES ANDERSON

Ian Nathan

La guía más completa y definitiva del icónico director

El prestigioso periodista cinematográfico Ian Nathan nos ofrece un inteligente y reflexivo estudio de la obra de uno de los grandes visionarios del cine contemporáneo. En él repasa los contenidos temáticos, visuales y narrativos que han llegado a definir la obra de Anderson y que han dotado a sus películas de ese carácter tan peculiar que tanto aman sus fieles seguidores. Desde sus actores habituales —Bill Murray, Owen Wilson, Anjelica Huston, Adrien Brody, Willem Dafoe— hasta esa estética tan reconocible, los motivos recurrentes y los procesos de escritura de sus guiones.

El primer y único libro que reúne todas las películas de Wes Anderson en un solo volumen. Una lectura imprescindible para los fans del director, repleto de información y fotogramas a todo color. El libro se presenta en un estuche que incluye un desplegable de ocho páginas con un recorrido por toda su obra.

LIBROS CÚPULA

PRÓLOGO (Ian Nathan)

(...) Mi primer Wes fue *Academia Rushmore*. Lo que más me gustó de este extraño triángulo amoroso fue el hecho de que no sabía realmente por qué me gustaba tanto. Era muy divertida, pero en ningún momento me parecía del todo una comedia; sincera y triste, pero también cínica y sabia. Repleta de actitudes intolerables, estremecedoramente vergonzosos, pero también, por algún motivo, reconfortante. Y también perfectamente *desplegada* (no se me ocurre una palabra más adecuada).

Desde ese momento (con cierta debilidad personal por los enredos entre hermanos de *Viaje a Darjeeling*, aunque *El Gran Hotel Budapest* sigue pareciéndome espléndido cada vez que lo visito), decidí lanzarme a explorar el Brigadoon bipolar de Andersonlandia.

Si se le pregunta a Anderson por qué sus historias de seres desventurados están montadas con la precisión de relojes suizos, se mostrará perplejo. Porque ¿cómo queremos que las haga? «Yo tengo mi propia forma de rodar las cosas, poner en escena y diseñar los decorados —ha dicho Anderson—. Alguna vez he pensado que debería cambiar de estilo, pero es que a mí me gusta hacerlo así. Es como mi caligrafía cinematográfica. Y creo que es la decisión que tomé en un momento dado: yo voy a escribir de mi puño y letra.»

Y es que no puede evitar ser Wes Anderson. **Sus películas son prolongaciones de su propia vida, de su personalidad**, incluyendo los trajes de pana, los estantes de libros clasificados alfabéticamente, las cultas referencias cinematográficas, y Bill Murray en forma de tejón. A veces hablan de sí mismas, o casi. Véase el equipo de rodaje (literal) de *Life Aquatic*, o ese M. Gustave empeñado en mantener las formas en medio del caos en *El Gran Hotel Budapest*. Y están plagadas de artistas atormentados.

Anderson no podría hacer una secuela; no se rebajaría a ello. Sin embargo, por muy diversos que sean los escenarios (del centro de Dallas a un Japón distópico, pasando por el norte de la India) y los temas (de la oceanografía al fascismo y los perros), sus películas parecen guardar entre ellas una relación íntima. Son como un universo cerrado.

Wes Anderson se ha convertido en una institución. Y la verdad es que, **con la edad, Anderson se hace cada vez más andersoniano**. *La crónica francesa* es narrativa en estado puro, dotada de un deslumbrante elenco de entregadas estrellas de primera fila.

Todo ello convierte a Anderson en un personaje muy atrayente como tema de un libro (y él ha confesado la pasión que siente por los libros de cine). Pocos directores controlan de tal manera sus procesos, esos en los que los guiones van de la mano de estrategias de dirección y tablas atmosféricas que revelan códigos cromáticos, selecciones de tejidos y movimientos de cámara milimétricamente trazados. El cómo se viste un personaje y cómo adorna su entorno específico contribuye a definir su esencia. **La dirección artística y el diseño de vestuario son inseparables de los giros argumentales y los antecedentes de los personajes**. Recordemos cómo cada uno de los miembros del equipo de *Life Aquatic* lleva su gorro rojo escarlata dispuesto en un ángulo distinto. Uno comprende que Anderson supervisó todos y cada uno de estos tocados. Anderson hace películas en un nivel molecular.

LIBROS CÚPULA

Estas películas constituyen su propio ecosistema, un océano bajo cuya moteada superficie fluyen oscuras corrientes. «En todo este artificio tan evidente hay algo que nos atrae y nos deja sin aliento», ha señalado el periodista Chris Heath en la revista *GQ*, a propósito de la obra de Anderson. La mezcla de «realidad, ficción y sensación»⁶ resulta tan familiar como un sueño mal recordado. Sus películas no transcurren en la realidad propiamente dicha, pero siempre hablan de cosas reales.

En los rodajes, Anderson es afable, simpático y un perfeccionista implacable. «Wes es como un tratante de esclavos extraordinariamente paciente y amable», ha bromeado Bob Balaban, un actor que desde *Moonrise Kingdom* forma parte de la creciente *troupe* de intérpretes devotos de Anderson encabezados por Bill Murray, el muso por excelencia. Pero con esta frase, Balaban también puso el dedo en la llaga. Anderson siempre se ha regido por el principio de «no hacer nunca nada que vaya a acabar detestando». Puede ser esbelto como una grulla, y nadie le habrá oído levantar la voz. Pero que nadie dude de quién está al mando. Eso tuvo que descubrirlo hasta Gene Hackman.

Lo que sus detractores consideran autocomplacencia, una colección de cursis, tiernas y asfixiantes bagatelas que más que componer un canon son como el escaparate de una pastelería, yo lo definiría como una de las filmografías más coherentes e infinitamente fascinantes de los tiempos modernos (pero en un sentido nostálgico y sofisticado). **Lo que hace que las películas de Anderson resulten tan exquisitamente conocidas es esa singularidad que las hace tan diferentes de lo que hace todo el mundo.**

Peter Bogdanovich, director y crítico de cine, autor de un catálogo de libros cinematográficos muy apreciados, ha descrito así el trabajo de su amigo: «De una película de Wes Anderson, uno sabe quién la ha hecho, pero su estilo es tan difícil de describir como los de todos los mejores, porque son sutiles».

A lo largo de estas páginas, iluminadas con bonitas imágenes, voy a examinar cada película en perfecto orden cronológico (por supuesto), a comentar sus orígenes e inspiraciones, algo de la historia de sus procesos, y a aportar mi granito de arena al intento de desentrañar el misterio de Wes Anderson. Lo que M. Gustave consideraría un «atisbo de civilización...».

LIBROS CÚPULA

EL AUTOR: IAN NATHAN

Ian Nathan es un prestigioso crítico de cine, guionista, productor y presentador. Ha sido editor ejecutivo de *Empire*, la revista de cine más importante del mundo. Entre sus biografías más vendidas destacan las de directores de culto como *Quentin Tarantino*, *Tim Burton* y *Los hermanos Coen*.

EL LIBRO POR DENTRO

VIAJE A DARJEELING (THE DARJEELING LIMITED)

Para su quinta película, la historia de tres hermanas que viven distanciadas y quieren reencontrarse en la exótica India, Wes Anderson se aleja más todavía. Esta es la road movie de Anderson. Solo que transcurre a bordo de un tren...

Siempre que le hacen la redonda pregunta «de dónde saca sus ideas», Wes Anderson menciona al dramaturgo inglés de origen checo Tom Stoppard. Stoppard decía que nunca se crea de una sola idea, de una sola semilla de la que nazca un árbol. Lo que hay es un cruce entre distintas cosas en las que se está pensando. El resto es alquimia. Y Anderson suscribió esas palabras: «Nunca es una sola cosa.» Por lo menos son dos. En el caso de *Viaje a Darjeeling*, tres.

El primer ingrediente fue el amor fraterno, o la ausencia de él. «Yo siempre he querido hacer una película sobre tres hermanos varones, porque nosotros somos uno... ha dicho Anderson— siempre nos estábamos peleando, pero al mismo tiempo ellos son las personas a las que más tanto estoy en la vida.» Palabras que sitúan el punto de partida de *Viaje a Darjeeling* en el día en que nació el hermano menor de Anderson, Tom, Chase, en 1972, aunque el argumento tomó forma en el intervalo de 2003 que precedió a *El Aquilón*.

La idea de Anderson giraba en torno a un trí de hermanos muy distintos, los Whitman, que al morir su padre se han dividido, y sus calamitosos, divertidos y conmovedores intentos de reconciliarse. Un proceso que tendría lugar durante un viaje en tren, el segundo ingrediente de Anderson.

Después de entrar con barcos, Anderson había decidido adoptar otra tradición cinematográfica relacionada con los medios de transporte (una opción que esperaba resultara más manejable). La travesía histórica del cine sobre trenes —o a bordo de ellos— se remonta a *Luz y sombra* de *La Cloche*, el documental de los hermanos Lumière cuyos primeros espectadores, en 1896, fueron aserrotados de la máquina que se proyectaba hacia ellos. La lista es larga: propuestas como *Asamblea* en el *Orson Welles*, *Qué noche la de aquel día*, *Diablo*, *Tres viajeros a Monte* o *Chico y Gato* en tren. El tercer ingrediente del concepto de Anderson, entusiasmado, «avanza con la historia.» Consciente como estaba, empílica o descarriadamente posibles encontrar metáforas útiles para el desarrollo del relato. Al final *Itasca* book.

Ambos: Surian también. Wazir Ali/Wazir de nuevo con Anderson, está vez en el papel de un jefe de trenes que no va con buenos ojos los bulliciosos de un río de hermanos nepotismáticos.

Por fin derecha: la historia es bastante ficticia, pero *Viaje a Darjeeling* bebe directamente de las experiencias que vivieron sus tres gemelos —Anderson, Roman Coppola y Jason Schwartzman— durante su viaje de documentación por la India.

OWEN WILSON ADRIEN BRODY JASON SCHWARTZMAN
WES ANDERSON
THE DARJEELING LIMITED
FOR MANDALAY PICTURES IN COLLABORATION WITH THE DARJEELING LIMITED OWEN WILSON ADRIEN BRODY JASON SCHWARTZMAN
DANIEL CRAIG JAMES FRANCO JACQUELINE BISHOP JACQUELINE BISHOP
SARAH LYNN WELCHURST JOHN C. REID JACQUELINE BISHOP JACQUELINE BISHOP
WES ANDERSON ROBERT BROWN JASON COPPOLA TOM CLAN SUTHER
WES ANDERSON JASON COPPOLA JASON SCHWARTZMAN THE ANDERSONS
IN SELECT THEATRES THIS FALL

80 Wes Anderson

Viaje a Darjeeling 81

2015
Bar Luce, Fondazione Prada, Milán, Italia (cafetería)
Interiorista

2018
Isle of Dogs (Isle of Dogs)
Director, guionista, productor

2016
«Come Together: A Fashion Picture in Milano» (Spot publicitario para H&M)
Director, guionista

2017
Escapes (documental)
Productor ejecutivo

2018
Spiritus Mummy in a Coffin and other Treasures: Kunsthistorisches Museum, Viena, Austria (exposición)
Convincente (con Juan Malvar)

2020
La crónica francesa (The French Dispatch)
Director, guionista, productor

2016
Sing
Adaptador, guionista

2016
Contra (Sing)
Voz de la jirafa Daniel

2020
THE FRENCH DISPATCH

