

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES JURÍDICAS Y DE LA
COMUNICACIÓN

Universidad de Valladolid

GRADO EN PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS

CURSO 2018-2019

WES ANDERSON: UN PRIMER ACERCAMIENTO A SU OBRA DESDE LA
FOTOGRAFÍA.

(Historia Contemporánea)

ALUMNO: SERGIO URTIAGA MARTÍNEZ

Tutor: Mariano González Clavero

Segovia, a 1 de junio de 2019

RESUMEN

En el desarrollo de este trabajo, se ha llevado a cabo una investigación y un análisis sobre la dirección de fotografía y planos en el cine del director Wes Anderson, cuyas características técnicas tienen un aspecto muy definido y singular. El trabajo hace un repaso biográfico del autor para profundizar en la parte estética que le ha hecho famoso por su extravagancia y con la intención de averiguar si, a parte de una buena historia, hay una fórmula artística donde la fotografía en el cine es también una de las claves del éxito. Se procederá al visionado de cuatro de sus películas más importantes y a su posterior análisis, con la intención de averiguar si el éxito de este autor viene dado solamente por la calidad artística de sus obras o hay un trasfondo mucho más profundo del que en un análisis meramente superficial.

Key words: Wes Anderson, fotografía, simetría, color, composición.

ABSTRACT

During the development of this work, We will investigate and analyze the Wes Anderson's photography and films shots who has a very particular use of the color and photography, where you can recognize his movies just looking at them. Through his biography We will deepen in the esthetic part that makes him famous and looking for a formula where photography is very important, maybe It's not only a good story who makes a great movie. Four of the most famous movies will be seen to find out. The intention is to find out if there is only an art part of the films who make it so interesting and famous or if there is something else that we can see at first look.

Key words: Wes Anderson, photography, symmetry, color, composition.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS.....	1
2. MARCO TEÓRICO	3
3. CONTEXTO HISTÓRICO	7
4. WES ANDERSON: BIOGRAFÍA	10
5. WES ANDERSON: PERFIL CINEMATOGRAFICO	13
6. ANÁLISIS CINEMATOGRAFICO:	18
6.1 <i>Academia Rushmore</i> (1998)	19
6.1.1 Ficha técnica	19
6.1.2 Tema y personajes	20
6.1.3 Contexto histórico	20
6.1.4 Análisis de planos	21
6.1.5 Dirección de fotografía	21
6.1.6 Comentario	22
6.1.7 Conclusión	23
6.2 <i>Moonrise Kingdom</i> (2012)	23
6.2.1 Ficha técnica	23
6.2.2 Tema y personajes	25
6.2.3 Contexto histórico	25
6.2.4 Análisis de planos	26
6.2.5 Dirección de fotografía	26
6.2.6 Comentario	27
6.2.7 Conclusión	28
6.3 <i>Life Aquatic</i> (2004)	28
6.3.1 Ficha técnica	28
6.3.2 Tema y personajes	29
6.3.3 Contexto histórico	30
6.3.4 Análisis de planos	30
6.3.5 Dirección de fotografía	30
6.3.6 Comentario	32
6.3.7 Conclusión	32
6.4 <i>Gran Hotel Budapest</i> (2014)	33
6.4.1 Ficha técnica	33
6.4.2 Tema y personajes	34

6.4.3	Contexto histórico	35
6.4.4	Análisis de planos	35
6.4.5	Dirección de fotografía	35
6.4.6	Comentario	36
6.4.7	Conclusión	36
7.	CONCLUSIONES FINALES	38
8.	BIBLIOGRAFÍA	41
9.	ANEXO: LISTADO DE IMÁGENES Y VÍDEOS	44

1. INTRODUCCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El cine es a día de hoy una gran industria cultural accesible a todo tipo de públicos, Está muy presente en la vida cotidiana, donde ya no sólo puedes ver una película en el cine sino que hasta la gente las puede ver en su móvil mientras va en el metro. Dentro de la consideración del cine como séptimo arte hay varios directores que se diferencian del resto con un factor muy importante, la estética de sus obras. Wes Anderson es uno de esos directores con un estilo muy reconocible, quizás se sienta en la misma mesa que Kubrick o Tarantino, cada uno con su forma.

El cine tiene muchas misiones, puede hablar de guerra, de historias reales, pero el objetivo principal es entretener y apelar a los sentimientos de los espectadores. Wes Anderson crea un mundo fácil de reconocer, pero difícil de olvidar, nos adentra en un mundo, su mundo. Una estética que influye en su vida, pero sin quererlo también en la de los demás.

La fotografía es uno de los pilares para directores como Wes Anderson. El color, la composición son minuciosamente cuidados para adentrar al espectador en un mundo diferente, mucho más idílico que la realidad, pero que a su vez no existe. Es este arte de la creación de una realidad por medio de la fotografía que lleva a cabo en sus películas lo que me hace estar tan interesado en su perspectiva ya que dándole un papel importantísimo dentro de su obra.

El objetivo principal que se busca resolver mediante este trabajo es analizar la dirección de fotografía mediante la visualización y posterior análisis de varias de sus obras y averiguar si mediante la estética se puede llegar al éxito más allá de las historias que cuente el director. Y como objetivos secundarios analizar la influencia de fotógrafos u otros directores de cine en la obra de nuestro autor. El análisis que llevaremos a cabo está compuesto por un pequeño resumen de la obra y un estudio de los personajes principales. Posteriormente analizaremos el estilo artístico de cada una de las obras en cuanto a color, composición y movimiento de planos. Y para concluir veremos si los films vistos tienen un trasfondo más allá del perfil artístico ya de sobra conocido. Se analizarán para ello cuatro de sus obras, empezando por *Academia Rushmore* (1998) una de sus primeras películas para continuar con *Moonrise Kingdom* (2012) y *Life Aquatic* (2004) y la última obra será *Gran Hotel Budapest* (2014) su penúltima producción y la que puede ser la más famosa dentro de su filmografía. Para ver su evolución y diferencias entre sus comienzos hasta el Anderson actual se analizarán de manera cronológica queriendo averiguar mediante este método si hay una clara evolución artística, visual y también de guion respecto a sus primeras obras hasta la últimas. También se han elegido estas películas, porque son consideradas dentro de sus mejores obras y muestran realmente el estilo de

Anderson desde el comienzo hasta el final de su filmografía (*Anna Peele*, 2018). Muchas de ellas son similares a nivel artístico pero tampoco se busca encasillarlas en un ranking de peor a mejor, sino ver la progresión y madurez del director a través de los años.

2. MARCO TEÓRICO

La evolución del séptimo arte está en constante progresión, podemos empezar hablando del comienzo con la invención del cinematógrafo en 1654 por el alemán Atanasio Kircher, y en 1889 Thomas Alva Edison inventó el kinetógrafo pudiendo así grabar el sonido y la imagen a la vez. Pero el cine como tal y como lo conocemos fue creado en la ciudad francesa de París, concretamente el 28 de diciembre de 1895 por los hermanos Lumière con una proyección de un tren llegando a una estación. A partir de ahí ha estado en continuo desarrollo con la mejora de la calidad de la imagen el paso del cine en blanco y negro al cine en color al igual que pasó en la fotografía donde al principio se coloreaba las películas a mano hasta el año 1900. Con todos estos avances el cine fue avanzando hasta como lo conocemos hoy con la creación de diferentes géneros cinematográficos (Valero Martínez, 2016).

Wes Anderson es un autor que no se centra en un solo género, sino que dentro de todas las posibilidades que el cine tiene, no se encasilla en uno solo, sino que va desde la animación a la comedia pasando por el drama o el romance. Con una cinematografía diferente al resto de directores y un perfil muy característico. Por lo tanto, a continuación no nos centraremos en un género en concreto sino en la estética que acompaña a todas sus obras desde sus comienzos hasta el Wes Anderson actual y que todo el mundo conoce donde se ha hecho hueco entre los actores más importantes en cuanto al arte visual.

Nuestro autor es un caso especial de cómo una persona nacida en la conservadora y violenta Texas acaba convirtiéndose en uno de los autores más reconocidos a nivel mundial con una filmografía de tan solo 8 películas en 20 años. Desde sus comienzos grabando cortos en formato súper 8 se inspiró en otros directores como Scorsese o Coppola leyendo libros desde su juventud deseando llegar a ser algún día lo que posteriormente consiguió.

Si nos centramos un poco más en la dirección de fotografía en el cine es un papel que se encuentra en la sombra para la mayoría de las personas, pero es una parte fundamental dentro del cine para el desarrollo artístico y visual de cada una de las películas. El director de fotografía es el encargado de transformar las ideas del director en realidad hablando de términos como el color, la luz o el plano adecuado por lo que es un nexo entre el director y el resultado final del film.

Cómo dijo el crítico de cine y director de fotografía Néstor Almendros: “El mejor director es el que sabe escuchar y extrae lo mejor de todos sus colaboradores” (Massanet, 2011). También nos dice que la mejor fotografía es la más sutil pero que sepa expresar al máximo todas las cualidades que tiene. Esto nos da también una idea de que lo sencillo es muchas

veces mejor expresando algo que un estilo muy recargado como podría ser el de Terry Gilliam.

Vamos a profundizar en la historia de la dirección de fotografía sabemos que al principio con el surgimiento del cine solo había un hombre con la cámara, ni directores ni nadie más. Las cámaras en estas películas eran básicamente fotógrafos hasta que hubo una división de poderes donde el director dirigía a los actores y el director de fotografía al resto. Aquí se empieza a realzar la figura del director de fotografía. Un buen director de fotografía es alguien que aporta su visión a la película, da ideas creativas para la realización del film y es un nexo entre el director y la película ya que las imágenes de este ayudan a entender el guion. Conrad Hall dijo: “yo pienso visualmente, quitas el sonido y aún así se puede saber de que trata la historia” (Néstor Company, 2014).

Los años 20 fueron la época de oro para el cine, sin audio todo dependía de la imagen, lo que se conseguía con esto eran resultados mucho más creativos a nivel artístico. Por eso muchos directores de la época consideraron la llegada del audio al cine algo contrapositivo y que si la llegada de este al cine se hubiese retrasado algunos años el cine se hubiese enriquecido mucho más de lo que es actualmente. La llegada del sonido supuso también un notable aumento del tamaño del equipo cinematográfico y el de la propia cámara lo que supuso una mayor dificultad a la hora de conseguir determinados planos. No fue hasta años más tarde cuando se le añadieron ruedas lo que facilitó el trabajo notablemente. La producción *Amanecer* (F.W. Murnau 1927) creó un antes y un después en cuanto a diseño e iluminación con una dirección de fotografía exquisita que a día de hoy sigue siendo una obra maestra.

Nos adentraremos ahora en nuestro autor y en el análisis de su obra. La simetría es una de las grandes virtudes de Wes Anderson comparada con otros autores como Kubrik o Keaton donde el encuadre es fundamental ya que consigue que, aunque la cámara se esté moviendo, el personaje u objeto estén siempre en el centro del encuadre lo que nos permite entrar y salir del mundo que él crea a nuestro antojo, creando así una extrapolación con el teatro creando así una cercanía entre los actores y el espectador. El propio Anderson quiere traer ese mundo que él ha creado a través de su propia persona, su estilismo, y manera de actuar hacen aún más cercano al autor y cómo dice el periodista Juan Sanguino en su entrevista realizada para el periódico *El País*: “Cualquier persona que esté en el mismo espacio con él se acaba convirtiendo en uno de sus personajes, incluso animales” (Sanguino, *El País*, 2018).

Varios video-ensayistas como Kogonada nos han ayudado a sintetizar la simetría de sus obras en un vídeo donde se puede apreciar en detalle este estilo tan característico de sus obras.

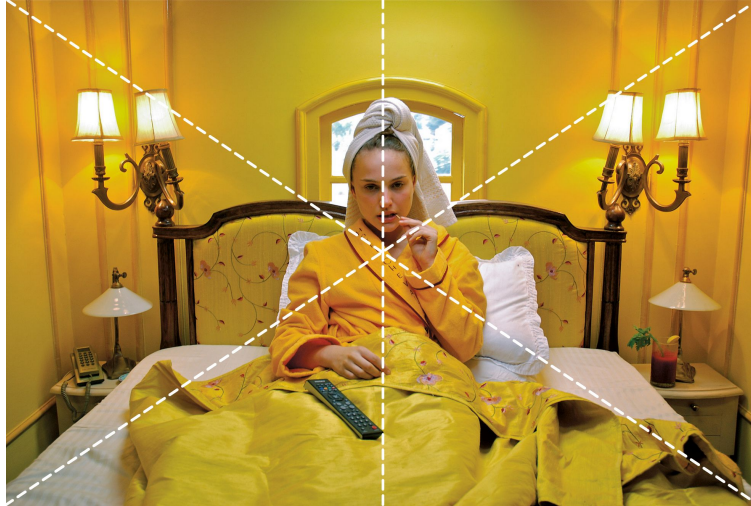

Fig 1 Fotograma del video Centered hecho por Kogonada.

Fuente: <https://vimeo.com/kogonada>

Pero la simetría es solo la punta del iceberg en la obra de Anderson. Aunque él mismo nos dice que no piensa mucho sobre la simetría en sus planos sino que intenta colocar los ingredientes (personajes, decoración...) dentro del plano que requiere su tiempo y intentar mostrar la personalidad que la película quiera tener. La elección del elenco para sus películas suele ser muy similar. Conoció a Owen Wilson en la universidad, y utiliza un casting de actores que se repite a lo largo de su filmografía, el propio Owen Wilson, Bill Murray, Brian Cranston o Adrien Brody entre otros, donde suele repetir a estos grupos de actores para películas futuras, aunque el casting va aumentando progresivamente (Rodera, 2016).

3. CONTEXTO HISTÓRICO

Eran los finales de los sesenta en EEUU, los hijos de la gente que había luchado en la guerra eran actualmente los jóvenes del país tras el *baby boom* que tuvo lugar tras la

vuelta de estos soldados (García, 2016). Surge el movimiento hippie y su eslogan de “haz el amor y no la guerra” pero Wes Anderson había nacido en la tradicional Texas, concretamente en Austin, con un sistema capitalista donde su padre era creativo publicitario lo que de alguna manera marcó al autor.

En cuanto al cine a finales de los 60 y principios de los 70 es enfrentarse también al prejuicio del sexo las drogas y el rock and roll y sigue marcado por la guerra de Vietnam como dije anteriormente. Coppola, Spielberg y George Lucas crean sus productoras que a día de hoy siguen siendo punteras en el sector. Por ello se empezó a una comercialización del cine, y es aquí donde se empieza a valorar la recaudación que hacen y una pequeña competencia sobre cual de sus películas es más taquillera, creando un ambiente muy comercial en el cine.

En estos años es también es el surgimiento de una generación de actores que pasará a la historia como Harrison Ford, Robert de Niro, Meryl Streep entre otros y la ciencia ficción vivía su momento de oro con el nacimiento de películas tales como *Star Wars* o *Alien*: el octavo pasajero. La década de lo 60 y la de los 70 está considerada un punto de inflexión en la historia del cine. Elevaron al cine dentro del mundo de las artes y llegó a su cumbre (Massaanet, 2011). Se empezó a considerar un género independiente de otras artes como la literatura o el teatro. Triunfó tanto porque conseguía que en 2 horas el espectador experimentase una vida diferente que normalmente no puede vivir, y más en el siglo XX. Más tarde el cine ya estaba comercializado y todo lo que ello conlleva, poder venderlo como arte, o una industria cultural.

Estos años marcaron la historia del cine hasta la actualidad y muchos de estos mismos directores marcaron el futuro de una generación de directores que crecieron con estos films durante su infancia como Anderson. Al crecer leyendo los libros de sus directores favoritos y viendo las películas de los mismos dejó huella en un joven Anderson fascinado por el auge y los medios revolucionarios de la época a la hora de producir una película.

En la actualidad, el nuevo proyecto de Anderson es un regreso a los personajes de carne y hueso después de *Isla de perros*. El título de este nuevo film es *The French Dispatch* que va a tratar sobre una carta de amor al periodismo, con un reparto en el que aparecen grandes actores que ya han aparecido en sus películas como Bill Murray (que tendrá un papel pequeño esta vez) y otros que se estrenan en el universo de Wes Anderson como Benicio del Toro o Brad Pitt. Estará ambientada en un grupo de periodistas estadounidenses en la París del siglo XX y verá la luz en 2019. Después de la nominación por el Óscar que tuvo por la *Isla de perros* busca una vuelta al Anderson clásico pero que

también quiere ser reconocido por las academias de cine. Lo que está claro es que contará con un gran número de espectadores y fans que están esperando con nerviosismo a que esta obra salga a la luz (Zharf, Zack, 2019).

4. WES ANDERSON, BIOGRAFÍA

Wesley Mortimer Wales Anderson nació el 1 de mayo de 1969 en Houston, Texas. Hijo del publicista Melder Anderson y la arqueóloga Texas Anderson. Empezó a cursar filosofía en la Universidad de Texas, es ahí donde empezó a interesarse por el cine

realizando varios cortos y dirigiendo algunas obras teatrales. La mayoría de los cortos que grabó eran en Super-8 comenzando con videos de skate y su primer cortometraje *Bottle Rocket* con un guion escrito por él mismo junto con su amigo Owen Wilson.

Este primer trabajo llamó la atención del productor James L. Brooks, muy conocido por ser el productor de la serie animada Los Simpson, y este vio un gran potencial en el cortometraje de Anderson y Wilson para convertirlo en un largometraje. Así fue como consiguió grabar su primera película a la que tituló "*Ladrón que roba a otro ladrón*" bajo el género de la comedia.

A partir del éxito que tuvo con su primer film, empezó a forjarse el Anderson que conocemos actualmente, aún lejos pero se empezaba a vislumbrar la versión de él mismo. Más tarde empezó a especializarse en la escritura y esto le llevó a crear cintas donde la monotonía no tenía lugar, con personajes excéntricos y como resultado de ello llega en 1998, su segundo trabajo "*Academia Rushmore*".

Después de esto, es nominado al Oscar a mejor guión junto con su amigo Owen Wilson por "*Los Tenenbaums: Una familia de genios*". Esto fue una gran subida de ánimo para el director, ya que Wilson es su mejor amigo y era un gran éxito llegar a tal prestigio junto a él.

En 2004 ya tiene un nombre como director dentro de la industria cinematográfica y es cuando realizó la comedia "*Life Aquatic*" y en 2007 una de sus obras más valoradas y aplaudidas, "*Viaje a Darjeeling*".

Es 2010 y Anderson da un cambio radical a su siguiente obra pero sin perder la esencia que le encumbró como director. Es entonces cuando presenta "*Fantástico Sr. Fox*" una animación hecha a través de la técnica del *stop motion*, que parecía una técnica ya olvidada y que fue un éxito. También en este año se casa con su actual mujer, Juman Malouf, diseñadora de ropa y una respetada ilustradora y que ha trabajado para el propio Anderson en varias de sus películas. Juman de origen libanés es una de las figuras claves del universo de Wes Anderson.

Entre sus últimas obras se encuentran "*Moonrise Kingdom*" en 2012 y "*El Gran Hotel Budapest*" en 2014, con la que se llevó varios premios Oscars (mejor banda sonora, vestuario, diseño de producción y maquillaje) y el globo de oro a mejor película.

Actualmente está realizando su nuevo proyecto que verá la luz en 2020 bajo el título de "*The French Dispatch*" de la que no se sabe mucho más que el reparto de actores que utilizará.

Pero lo que realmente ha conseguido a lo largo de su vida y de sus películas es algo que pocos directores consiguen y es la creación de un estilo propio, una huella tan característica que nos permite reconocer sus películas solo con ver un fotograma y que le hace alcanzar un estatus de director con marca propia y entrar en un selecto grupo de directores de culto (Heraldo de México,2018).

Fig. 2 El cineasta Wes Anderson posa para la revista ICON en Madrid

Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/04/11/icon/1523465378_344757.html

5 WES ANDERSON: PERFIL CINEMATográfico

El estilo de Wes Anderson es algo por lo que se le caracteriza más que por la propia historia que nos quiere contar en sus películas. Todo lo que pasa por sus manos se acaba convirtiendo en una obra de arte a nivel estético, lo que le ha llevado a no solo realizar

películas sino también publicidad para grandes marcas y el diseño de un bar en Milán para la Fundación Prada.

La predilección por la simetría y los colores pastel son la base de sus obras aunque en sus comienzos aún buscaba su estilo y no tiene nada que ver con el Anderson actual como se ve en su primer largometraje "*Bottle Rocket*" (1996) y tampoco en su segundo trabajo "*Academia Rushmore*" (1998) pero se empieza a apreciar tímidamente los rasgos de lo que más tarde sería su famoso estilo. No es hasta "*Los Tenenbaums. Una familia de genios*" (2001) cuando nace realmente este estilo suyo que se puede apreciar en cada fotograma a día de hoy.

Su técnica despegó y no paró de crecer hasta su última película "*Isla de perros*" (2018) por el momento tras tocar la cumbre de su estilo con "*El gran Hotel Budapest*" (2014) donde desarrolla su técnica hasta la máxima expresión. Pero su cine es mucho más que simetría y colores pasteles en sus composiciones fotográficas. Sus planos están compuestos con precisión de cirujano, no dejando nada sin estar meticulosamente cuidado, y eso supone un gran trabajo para los departamentos de arte y fotografía, que consiguen con su iluminación una luz sin sombras lo que da el efecto de mundo irreal al que nos transporta Anderson, con una pureza digna de admirar.

El estilo que ha conseguido desarrollar tiene unos principios estéticos en cuanto a la estabilidad frontal y al movimiento interno que hace relacionar todo lo que aparece en el fotograma de manera magistral, donde una cámara sin movimiento graba a los actores en un mismo plano, dando también así un toque teatral a sus películas convirtiendo el plano en un escenario. Hay también una ruptura con las "normas" a la hora de grabar con zooms in/out y paneos exagerados en sus planos pero que no hacen más que apoyar a todo el conjunto artístico que quiere conseguir nuestro director. Los planos destacan también por travellings interminables, la cámara llega a atravesar paredes, planos cenitales y planos detalle perfectamente compuestos consiguiendo muchas veces que objetos de attrezzo se transformen gracias a estos planos detalle en personajes en si mismos.

Fig. 3 Plano cenital de la película “*El gran Hotel Budapest*”

Fuente: <https://concepthaus.mx/blog/del-cine-a-instagram-wes-anderson/>

Anderson desarrolla un catálogo de objetos, que al igual que hace con sus actores, repite a lo largo de su filmografía. Uno de estos objetos que se repite es el uso de los prismáticos, que se convierte en un elemento clave para su obra. Este patrón de un plano a través de prismáticos se convierte ya en algo característico de sus films. Busca también crear un ambiente infantil con el uso de mapas, planos y materiales escolares junto a pizarras o tizas. Así busca que todo parezca una travesura infantil que será la aventura real de la película. Los protagonistas, siempre personajes rocambolescos y excéntricos, se reúnen en una especie de reunión para revisar el plan para preparar lo que será la aventura de sus vidas.

El uso de métodos de comunicación arcaicos es también algo característico de sus obras, mediante teléfonos antiguos, radios antiguas y un largo repertorio de cachivaches junto a unos medios de transportes también extravagantes. Estos medios siempre utilizados para la huida de los personajes van desde trenes, todo tipo de aviones, barcos, bicicletas etc. Siempre con un toque antiguo, al igual que los medios de comunicación que nombramos anteriormente. Esta nostalgia por el pasado está también presente en el uso de cartas, tanto de amor como nostálgicas, creando un vínculo con el espectador pero queriendo otra vez llevarnos al mundo de la inocencia infantil, ya que la tipografía en estas cartas es también la caligrafía de un niño pequeño.

También este mundo infantil es representado mediante planos secuencia donde graba a través de paredes como si fuese una casa de muñecas a través de cada habitación, como se puede ver en “*Moonrise Kingdom*” al presentarse la casa de Suzy, uno de sus

protagonistas, y sobretodo se ve claramente en el propio Hotel Budapest. Estos lugares suponen también un sitio donde los protagonistas, que suelen ser unos inadaptados y sensibles, huyen para refugiarse en él.

Las historias que Anderson nos cuenta son también son una cruzada imposible y unas situaciones disparatadas, pero donde no falta el amor. En “*Viaje Darjeeling*” tres hijos buscan a su madre que se fue en busca de paz a la India, el capitán de un submarino va en busca de un animal que ni sabe si existe solo por no tener los pies en la tierra, como se ve en “*Life Aquatic*”.

Sus personajes siempre son extravagantes e imperfectos, pero donde siempre te acabas encariñando de ellos ya que lo único que realmente son estos personajes es niños atrapados en el cuerpo de un adulto, lo que nos refleja la personalidad también de nuestro autor. En contraposición a esto, los niños toman un rol de adulto con responsabilidades que de primeras les viene grande. Esta contrariedad en los personajes Andersonianos añade un punto de profundidad a los personajes y con la introducción de animales humanizados en contraposición a las personas, que aparecen deshumanizadas.

Como ya sabemos el elenco de actores son repetidos a lo largo de su filmografía. Los hermanos Wilson o el cómico Kumar Pallana siempre forman parte del cine de Anderson. Así como hay actores que fueron descubiertos por el director, está la figura ya consolidada de Bill Murray, pieza clave en el universo Anderson. Adentrándonos en el equipo técnico no podemos dejarnos a su director de fotografía de confianza, Robert D. Yeoman. Es el autor de grandes películas y gracias a él se logra ese estilo artístico y visual que se reconoce en el mundo entero. Robert nació el 10 de marzo de 1952 en Philadelphia, Pennsylvania, USA. Y ha trabajado con Anderson en la mayoría de sus películas, destacando “*Moonrise Kingdom*” (2012) y “*El Gran Hotel Budapest*” (2014) y en otras películas fuera del universo Anderson como “*Drugstore Cowboy*” (1989).

Anderson utilizó para sus películas grabadas mediante stop-motion, como son “*Fantástico Sr. Fox*”(2010) e “*Isla de Perros*” (2018) contó con el director de fotografía Tristán Oliver, que es el creador de películas de gran éxito como “*Evasión en la granja*” (2000) y “*ParaNorman*” (2012).

Fig. 4 Robert D. Yeoman y Anderson en el set de “Viaje Darjeeling”

Fuente: <https://www.alamy.es/the-darjeeling-limited-cineasta-robert-d-yeoman-director-wes-anderson-fecha-2007-image157139540.html>

Para la banda sonora de sus películas cuenta con Alexander Desplat, que llegó a ganar el Oscar a mejor banda sonora por su composición para “El Gran Hotel Budapest”. La música de Desplat encaja como anillo al dedo en las películas de Anderson, mezclando música Pop-Rock actual con composiciones para orquesta incluyendo pequeños detalles dependiendo de la película y siempre basándose en ella como base. La música es la guinda del pastel para la creación del estilo Andersoniano, y hace de la mayoría de sus obras una pieza de culto con lo que acaba creando un fenómeno fan alrededor de su persona (Martínez Ruiz, 2018).

6 ANÁLISIS CINEMATográfico

Una vez ya ubicado el contexto tanto histórico como cinematográfico vamos a proceder al análisis de varias de las obras del director Wes Anderson. Todas las obras que vamos a analizar tienen temáticas muy diferentes y técnicas de realización muy dispares entre ellas, pero a su vez están todas recogidas bajo el sello de Anderson con una estética que hace vivir a estas películas dentro de un mismo universo.

Seguiremos un análisis basado en un esquema donde se empieza por los datos generales por medio de la ficha técnica, más tarde el tema y los personajes y contexto histórico. Se procederá al análisis más profundo sobre los planos utilizados y la dirección de fotografía tanto de esos planos como de la obra en general y ya para acabar haremos un comentario final y la conclusión.

6.1 ACADEMIA RUSHMORE

6.1.1 Ficha técnica

a) Título

Academia Rushmore

b) Nacionalidad

Estado Unidos

c) Guión

Wes Anderson y Owen Wilson

d) Fecha de producción

1998

e) Director

Wes Anderson

f) Música

Mark Mothersbaugh

g) Fotografía

Robert D. Yeoman

h) Género

Comedia

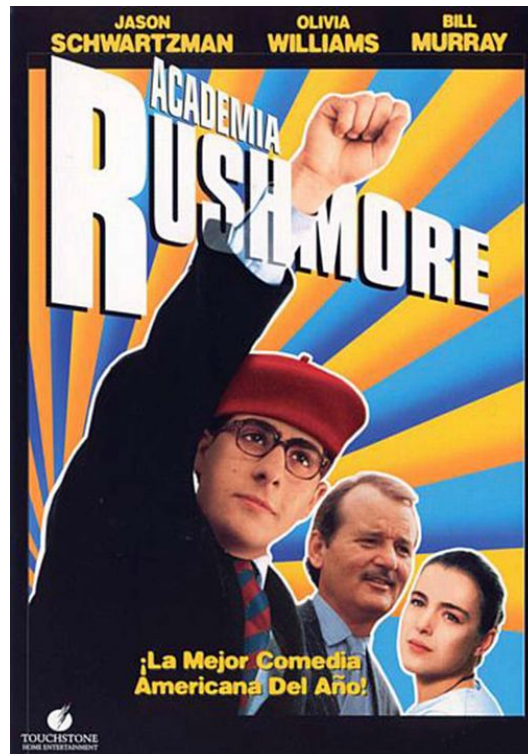

Fig. 5 Cartel promocional de la película *Academia Rushmore* (1998)

Fuente: <http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-21344/fotos/detalle/?cmediafile=20198886>

6.1.2 Tema y personajes

Anderson nos habla de una historia de amor imposible entre Max Fischer, un genio dentro de la Academia Rushmore, y la señorita Cross una profesora de la academia. Se desarrolla en un contexto histórico posterior a la guerra y se habla de ella varias veces durante el film. Aparece en el triángulo amoroso el millonario señor Blume y Mr. Fischer, el padre de Max. Esta fue la primera película de Jason Schwartzman, sobrino de Francis Ford Coppola, con una increíble interpretación que consigue que te encariñes de su personaje por muy repelente académicamente que sea. Cabe destacar el papel de Bill Murray con un gran toque humorístico. Un personaje conmovedoramente patético que encarna a la perfección. El director te hace reír pero a la vez emocionarte durante la película y se empieza a intuir el estilo artístico del director en esta primera película.

6.1.3 Contexto histórico

La historia se sitúa en EE.UU. en el estado de Arizona. La guerra ha acabado y varios personajes han estado en ella, estando presente durante la película dando a esta comedia un toque dramático, sobretodo al final de la película cuando nuestro protagonista Max

recrea una obra basada en la guerra lo que hace emocionar al señor Blume. Esta época hace también que haya mucha gente rica y a la vez gente pobre, tema que se aprecia también a lo largo de la obra.

6.1.4 Análisis de planos y fotografía

El estilo de Anderson aparece en esta película pero está todavía naciendo, es solo la semilla de lo que más tarde será un referente. Como hemos hablado más arriba hay un claro nexo entre el cine y las obras de nuestro director, pero en esta película en concreto no solo se habla de obras teatrales que se realizan dentro del film, sino que cada vez que pasa durante la historia aparece un telón, como acabando y empezando un nuevo acto y por lo tanto una parte diferente de la película. Esto busca crear ese nexo cercano con el espectador, la intimidad que consigue el teatro extrapolada al cine.

Podemos ver también unos cuantos planos secuencia desde el comienzo dentro de la propia academia atravesando las paredes y moviéndose entre habitaciones al antojo de la cámara, otro regreso a la infancia a través de estancias representadas como una casa de muñecas. Planos donde el zoom in-out se utiliza para focalizar la atención del espectador en determinados objetos que cobran importancia o simplemente para acercarse al protagonista dando también un toque más dramático al discurso que da Max cuando llega a una nueva escuela.

En esta obra los colores tan utilizados en los largometrajes de Anderson, no llaman tanto la atención. Los tonos pastel no están muy presentes en sus comienzos y durante la película tiene un tono lúgubre para lo que es el director, tonos ocre, planos de lluvia que dan una imagen gris al conjunto de la película. El mayor uso de colores lo vemos en el vestuario de nuestro protagonista, Max, que suele llevar chaquetas verdes y gorro rojo cuando no lleva el uniforme de la academia.

Al igual que en este film no hay un uso muy importante del color, la simetría ya estaba presente desde su segundo film. Los planos buscan siempre tener en el centro a los personajes o en su defecto la colocación de ellos en los tercios del fotograma y un espacio entre los mismos. La regla de los tercios está también muy presente en los planos realizados, ya que aunque se coloque el foco de atención en el centro, como veremos en el plano tomado de la película a continuación, se sitúa en los tercios a personajes también creando un efecto simétrico muy interesante.

La utilización de la cámara lenta también busca endiosar a Max, cuando sale aplaudido por su obra de teatro, dando también ese toque cómico no solo con el personaje, sino con

las acciones que realiza. Los personajes de Anderson buscan que te encariñes de ellos y en esta película lo consigue con gran maestría. Te hace empatizar con varios de los personajes por lo que te acaba adentrando en su mundo irreal y que te engancha a la historia que está teniendo lugar delante de tu pantalla. También nos hemos dado cuenta de que en esta historia predomina la historia ante lo artístico con una historia muy profunda de fondo aunque a priori parezca infantil.

Este es el comienzo del estilo de Anderson y un estilo que irá desarrollando a lo largo de su trayectoria pero los planos con un fondo dinámico que realmente se centra en lo que ocurre en primer plano, más la composición fotográfica, encuadres y no nos olvidemos de la banda sonora, combinan todo creando un efecto maravilloso.

Fig. 6 Plano simétrico de la película *Academia Rushmore* (1998)

Fuente: <https://kinefilia.wordpress.com/2016/07/20/academia-rushmore-rushmore-1998/>

6.1.5 Comentario

Este film comienza siendo una obra de teatro realmente lo que de primeras ya hace llamar tu atención y eso que es solo el principio. Personalmente la película creo que consigue lo que buscaba, te hace reír porque es una comedia pero a la vez el trasfondo te devuelve a la realidad. Los mundos de Anderson son irreales, buscan ser lugares perfectos pero no todo sale como le gustaría al personaje igual que no pasa en la vida real. Los personajes están muy logrados aunque parezca todo muy infantil, un tema al que Anderson recurre en todas sus obras. Llama la atención como Max, el protagonista, es una persona muy

madura en contraposición con el Sr. Blume, padre de familia y millonario con una actitud infantil claramente marcada y que da un toque cómico a toda la película. El propio Blume huye de la chica que le gusta cuando le deja una carta, hace locuras por una mujer que casi ni conoce un regreso a la infancia que le devuelve a la realidad sus dos hijos y su mujer. A su vez, Max aunque muy maduro por una parte no quiere irse de Rushmore, creando así ese personaje que no quiere crecer, no quiere abandonar su niñez y como él mismo dice: *“Yo nací para estar en Rushmore”* creando así un personaje fuera de lo habitual como en tantas de sus obras. También esta película esta oficialmente considerada como una comedia, pero Anderson consigue romper ese molde del género cinematográfico y te traslada por diferentes géneros dependiendo de la escena de una manera magistral donde la banda sonora toma una gran importancia en esto.

6.1.6 Conclusión

Tras el visionado de la que es el segundo largometraje de Anderson como director y la primera que analizamos nos damos cuenta ya desde el año 1998 algo diferente a nivel artístico comparado con producciones de la época. Como hemos dicho anteriormente, en esta obra no destaca tanto el arte y el color como en otras películas del director, pero a su vez la semilla de futuras películas ya se ha plantado. Con unas interpretaciones geniales por parte de todos los actores hacen adentrarte en el mundo que ha creado Anderson y con una historia infantil pero con un trasfondo mucho más profundo del que parece a priori. Artísticamente está elaborada con sumo cuidado y se puede ver en planos tanto en composición a lo largo de todo el film. Yo personalmente me esperaba algo mas recargado a nivel de decoración y vestuario pero a su vez me ha sorprendido para bien ya que me preguntaba si Wes Anderson solo era un director famoso por su estilo tan personal o también por las historias que él escribe, y me empiezo a dar cuenta de que es mucho más que una apariencia artística.

6.2 Moonrise Kingdom

6.2.1 Ficha técnica

a) Título

Moonrise Kingdom

b) Nacionalidad

Estado Unidos

c) Guión

Wes Anderson y Roman Coppola

d) Fecha de producción

2012

e) Director

Wes Anderson

f) Música

Alexandre Desplat

g) Fotografía

Robert D. Yeoman

h) Género

Comedia, drama, romance.

Fig. 7 Cartel promocional de la película *Moonrise Kingdom* (2012)

Fuente: <http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-187864/fotos/detalle/?cmediafile=20235348>

6.2.2 Tema y personajes

En esta obra nos vuelve a llevar a su mundo tan especial y otra vez nos habla del amor imposible. La película nos traslada hasta los mediados de los 60 en la costa de Nueva Inglaterra. La isla en la que se encuentran es el lugar perfecto para que Sam (Jared Gilman) y Suzy (Kara Hayward) dos niños de tan solo doce años descubran el florecimiento de su amor. Suzy, hija de farero y Sam, huérfano y que ha huido del campamento escapan para vivir juntos. Mientras toda la isla les busca, Sam y sus habilidades de supervivencia aprendidas en el campamento les ayuda a huir de padre y compañeros, es aquí donde realmente se vive un amor joven pero intenso y a la vez aunque tenga un carácter infantil, mucho más profundo de lo que se esperaría de unos niños de 12 años. Este amor prohibido no hace más que cada uno de los dos quiera estar más aún con el otro por lo que, gracias a la ayuda de los compañeros del campamento consiguen escapar. Una huida por amor que engancha a cualquiera mientras te hace reír y emocionarte a partes iguales. Una vez más los roles de los personajes se intercambian. Los niños muy maduros para su edad en contraposición a los adultos. Aparece otra vez Bill Murray como el padre de Sam y se incluyen al elenco de Anderson personajes como Edward Norton y Bruce Willis, que en mi opinión, este último, no acaba de encajar del todo en el universo Anderson. Pero Norton lleva a cabo un personaje que encaja a la perfección, y que es fundamental en la trama de la película. Sobretudo destaca la actuación, junto a la de todos los niños del campamento, las actuaciones de Jared Gilman y Kara Hayward. Consiguen representar a sus personajes con gran madurez y con la excentricidad característica del ridículo universo que nos trae Anderson en todas sus obras. Una aventura de amor infantil pero maduro que nos transporta a un mundo ideal, un pasado que siempre fue mejor y una nostalgia que Anderson siempre nos hace sentir y en esta obra no podía ser diferente.

6.2.3 Contexto histórico

La película se sitúa a mediados de los años 60 en Nueva Inglaterra, aquí no tiene un contexto histórico tan claro como *Academia Rushmore* de post-guerra por lo que es difícil de definir. Hay un ambiente mucho más pacífico y tranquilo. Nueva Inglaterra es considerada la región con mayor nivel de vida de los EE.UU. Se supone que en esta época es la Guerra Fría pero no se aprecia nada de tensión política ni bélica durante todo el film.

6.2.4 Análisis de planos y fotografía

Artísticamente hablando fue la mejor película de Anderson hasta la fecha. Es una muestra de lo que Anderson es capaz realmente a nivel artístico. Desde el principio de la película, me atrevería a decir que incluso el primer fotograma, hay una sucesión de planos secuencia que te transportan dentro de la casa del farero atravesando paredes, habitaciones y personajes con movimientos milimetrados pero siempre con un gran criterio artístico y sobretodo simétrico. Los personajes están siempre colocados en el centro de la imagen cuando la cámara para su movimiento al final del plano secuencia o en su defecto dos personajes colocados en los tercios verticales creando la simetría que Anderson busca igualmente. Esta simetría está presente a lo largo de toda la obra de manera exquisita y que no hace más que reforzar ese universo falso pero perfecto en el que se ambienta el film. A diferencia de la película analizada anteriormente, *Academia Rushmore*, el color ya es algo fundamental en el conjunto de la obra.

Los tonos pastel y decorados del mismo color que el vestuario de los personajes son algo ya característico y que golpean al espectador con un estilo indie que parece sacado del pasado. Aquí vemos una película de Wes Anderson en estado puro, desde la fotografía hasta guion y banda sonora. También hay bastante presencia de zooms in-out y out-in para focalizar la atención en objetos y personajes dando a estos un gran protagonismo ya que llama mucho la atención este movimiento óptico que parece forzado y sacado del pasado pero que da un toque muy interesante al personaje, que normalmente está mirando a cámara. Durante el transcurso de la película Anderson recurre mucho a los prismáticos de Suzy uno de los objetos de mayor recuerdo ya que la protagonista no se separa de ellos e incluso nos hace ver a través de ellos mediante la silueta de los mismos a través de la cámara lo que nos provoca enfatizar más con la historia, nos acerca a los personajes aunque estemos lejos, rompiendo esa barrera entre los personajes y el espectador. Esta utilización del color y la simetría no hacen más que enganchar al espectador a la historia y dar importancia a pequeños detalles que sino nunca te darías cuenta dentro de un decorado o vestuario. Es una obra preciosa artísticamente y que no hace más que encumbrar al director dentro de un grupo muy selecto de directores crenado esta película de culto a nivel tanto artístico como de historia.

Fig. 8 Fotograma simétrico de la película *Moonrise Kingdom* (2012)

Fuente: <https://getpopcornrtime.is/>

6.2.5 Comentario

Esta obra es muy diferente a la primera que analizamos. Con gran importancia de los planos secuencia que aparecen desde el comienzo hasta el final refuerzan la idea de este mundo imaginario que no evoca a la infancia y lo irreal del mundo en el que vivimos. En cuanto a la historia que nos relata solo puedo decir que los personajes de Anderson una vez más hacen una perfecta actuación, la madurez y seriedad que representan los dos jóvenes esta loca historia provocan en el espectador una sensación confusa pero entrañable a su vez. Los personajes de nuestro director siempre son personajes marginados y excéntricos, lo que nos ayuda también a empatizar con ellos y apoyarlos durante las aventuras que llevan a cabo tanto en esta como en otras obras. Artísticamente me resulta aún mejor que en cuanto a historia. Todo está perfectamente colocado y penado de manera quirúrgica, planos, color, movimientos de la cámara...

Es lo primero que llama la atención a la hora de ver esta película, desde el comienzo tiene ya un toque muy especial y premeditado, que entra por los ojos mucho antes del primer diálogo. Por lo que en esta ocasión, al contrario que con la anterior película analizada, creo que tiene una mayor importancia la parte artística a la hora de contar la historia, pero a su vez es un conjunto de todas las partes lo que convierte a *Moonrise Kingdom* en una película única.

6.2.6 Conclusión

Con esta obra nos empezamos a dar cuenta de la evolución de las películas de Anderson con el paso del tiempo. También se ve una madurez artística que ya es reconocible a simple vista al el contrario que *Academia Rushmore* donde se empieza a intuir pero no ha explotado realmente. Aquí ya ha explotado claramente y es el estilo que esperábamos encontrarnos desde un principio. Es por esto por lo que ha cautivado a una gran legión de fans a su alrededor, pero también ya estamos indagando en algo más que el arte, referencias visuales pero también en cuanto a guion nos empiezan a demostrar que las obras de Anderson son mucho más que algo simplemente bonito a la vista, hay un trasfondo mucho más profundo y sincero que también cautiva, como puede ser en ambas películas ese regreso a la infancia perdida y la nostalgia del pasado.

6.3 Life Aquatic (2004)

6.3.1 Ficha técnica

a) Título

Life Aquatic

b) Nacionalidad

Estado Unidos

c) Guión

Wes Anderson y Noah Baumbach

d) Fecha de producción

2004

e) Director

Wes Anderson

f) Música

Mark Mothersbaugh

g) Fotografía

Robert D. Yeoman

h) Género

Comedia, comedia dramática, aventuras.

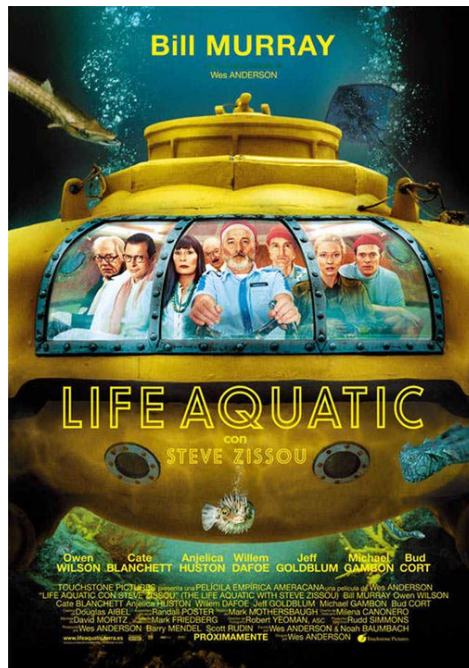

Fig. 9 Cartel promocional de la película *Life Aquatic* (2004)

Fuente: <http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-53109/fotos/detalle/?cmediafile=20065243>

6.3.2 Tema y personajes

Esta película tiene una clara influencia en las aventuras de Jack Cousteau, desde la vestimenta de los personajes hasta la historia en si. Anderson realiza así un tributo al investigador y aventurero de nacionalidad francesa, pero con el toque personal que caracteriza, una vez más a sus obras. La figura protagonista que haría de Cousteau es Steve Zissou (Bill Murray) dando este apellido francés que refuerza este recuerdo y tributo por Cousteau. Una vez más este personaje es un excéntrico documentalista de océanos que ha viajado por todo el mundo filmando la naturaleza y la fauna de cualquier esquina del planeta. Con ello ha conseguido una fama y convertirse en una figura emblemática, pero tras la muerte de su compañero Esteban, presa de un tiburón desconocido provoca que esta fama caiga y parece que sus días de gloria han quedado ya atrás. La película en la que muere su compañero no es muy bien acogida por la crítica y se rumorea de su falsedad, por eso es el propio Zissou el que promete una parte 2 donde cazará a este tiburón. Es este el comienzo del patrón Anderson, después de una introducción, comienza una aventura loca e imposible como ya pasaba con las historias de amor en *Academia Rushmore* y *Moonrise Kingdom*, analizadas anteriormente.

En esta obra a diferencia de las anteriores, se presenta a los personajes que aparecen en ella mediante la cámara del documental, metiéndonos así dentro de otra película. Aparece entonces la figura de Ned (Owen Wilson), el hijo de Zissou y que se añade a la tripulación del Belafonte, el barco del equipo. Los personajes en esta película tienen un toque cómico pero siempre basado desde su seriedad, lo que crea un contraste cómico muy interesante, y al igual que en todas las obras de Anderson son todos muy excéntricos y aparece la figura de un perro, Cody, que solo tiene 3 patas, también humanizándole y basándose en esos personajes marginados de los que tanto nos habla Anderson.

Fig. 10 El parecido de Steve Zissou en *Life Aquatic* (2004) con Jacques Cousteau.

Fuente: <https://artsology.com/the-arts-adventurer/adventurers-zissou-cousteau.php>

6.3.3 Contexto histórico

No se habla en ningún momento de las fechas al contrario que en las dos obras analizadas previamente, pero al estar basada esta historia en Jacques Cousteau y el estilo retro utilizado, podemos decir que rondan los años cincuenta y analizando las zapatillas de marca Adidas que llevan los personajes podemos saber que está basada en 1959 ya que es un modelo lanzado para celebrar las olimpiadas de Roma en ese mismo año.

6.3.4 Análisis de planos y fotografía

Este film sigue teniendo el toque Anderson pero también en menor medida que en “*Moonrise Kingdom*”, vuelve a comenzar la película como si fuese una obra de teatro

con un telón abierto al igual que en *Academia Rushmore* lo que nos recuerda también a su segunda obra pero con toques de las dos películas analizadas anteriormente. Lo primero que llama la atención es el vestuario de los protagonistas, claramente basado en Cousteau pero que encaja a la perfección con los tonos que normalmente utiliza Anderson y el gorro rojo que llevan durante toda la película nos recuerda también al que utilizaba Max en *Academia Rushmore*. Este recuerdo al pasado del propio artista más el toque retro de sus planos y vestuario son puramente Andersonianos, y entra en escena también un claro *product placement* con la marca Adidas donde hablan claramente de ella e incluso patrocina al personaje de Steve Zissou. Esto no hace más que reforzar la idea vintage que Anderson ha construido para esta obra y traernos esa nostalgia de los años cincuenta y sesenta a la actualidad. En cuanto al movimiento de la cámara una vez más Anderson recurre a grandes planos secuencia a lo largo de toda la obra pero que no se hacen para nada pesados sino que enganchan aún más al espectador. A diferencia de las otras dos obras analizadas, se realiza un plano secuencia de forma circular a través de las diferentes salas del barco, algo diferente y extremadamente complicado, aunque increíble a la vista. La composición simétrica está también muy presente en este film y sigue siendo una marca de la casa Anderson. Estas mismas composiciones se utilizan para colocar a los personajes y resaltar su figura por delante del fondo donde sigue transcurriendo la escena y con la utilización de zooms, que refuerza este toque *vintage* y antiguo pero perfectamente premeditado. Nos damos cuenta con esta tercera obra lo que empezábamos a ver con las dos anteriores y es que, la parte visual es muy importante en el cine, pero no se valora tanto al conjunto de la obra, que es lo que realmente crea Anderson con sus colaboradores, un mundo irreal pero que existe en la mente del director y es donde ocurren todas estas historias.

Fig. 11 Fotograma final de los créditos de *Life Aquatic* (2004)

Fuente: <https://getpopcorn.time.is/>

6.3.5 Comentario

La tercera película que analizamos es diferente entre a las dos anteriores, pero coge un poco de cada una para crear una vez más una obra de arte. Los personajes con ese humor característico de las películas de Anderson vuelven a conseguir que les cojan cariños durante la aventura, cuando realmente ellos siendo personajes realmente serios, pero sin olvidarnos de ese perfil infantil que poseen la mayoría. Sigue el patrón utilizado en las anteriores películas, donde un suceso repentino provoca el comienzo de la aventura, aunque esta vez no aparecen niños en la película y tiene un toque más violento con la entrada en escena de piratas, y el tiroteo posterior cuando realizan el rescate de su compañero. Otra cosa que cabe destacar es la utilización de la técnica de *stop-motion* para la animación de todos los animales submarinos que aparecen durante la búsqueda del tiburón y también con pequeño animales de tierra como lagartijas, que da un toque de fantasía y que acabará derivando en *Fantástico Sr Fox*. Es en esta obra mucho más que en otras un exponente de vehículos antiguos, el propio barco, el pequeño submarino que posee Zissou y el helicóptero biplaza que tiene propio helipuerto en el barco. Los medios de comunicación entre los personajes son también sacados de otra época y todo esto es lo que forma ese estilo único que lo diferencia de otras películas. Las aventuras llevadas a cabo son una montaña rusa de emociones desde la tristeza por la pérdida de compañeros hasta la alegría con el descubrimiento del tiburón jaguar y que vuelve a elevar a Zissou a la fama. También muy curioso en esta película es que al ser una película basada en la grabación de otra se borra la barrera de la pantalla, es por eso que el sonido está grabado a través del propio micrófono del equipo de Zissou, que aunque se supone que graba el audio para el documental, lo graba realmente para la película, facilitando mucho el trabajo. También muchas de las canciones que aparecen durante el film están tocadas en directo por Seu Jorge y su guitarra, con canciones de Bowie y que da un toque musical muy característico al conjunto de la película.

6.3.6 Conclusión

Nos hemos dado cuenta de la repetición de un patrón artístico tras el visionado de esta película, más lo aprendido con las dos primeras, que parece ser el éxito de Anderson, la realización de zooms muy forzados y que en otro director serían catalogados como de

poco nivel. Anderson los utiliza a su favor junto a los travellings y planos-secuencia interminables que podrían cansar al espectador, pero es ahí donde entra la estética tan suave que rebaja un poco ese esfuerzo del seguimiento de la cámara. La historia es también muy importante en esta obra, todas las obras analizadas tienen sus momentos de risa, de amor, de tristeza, lo que consigue que tampoco puedas encasillar a Anderson en un solo género, él crea su propia historia siempre con ese anhelo del pasado y esa máxima de que todo pasado fue mejor. Lo que está claro es que la mayoría de las historias que pasan por la cabeza del director son materializadas de una manera magistral y suelen ser alabadas por la crítica.

6.4 Gran Hotel Budapest (2014)

6.4.1 Ficha técnica

a) Título

Gran Hotel Budapest

b) Nacionalidad

Estado Unidos

c) Guión

Wes Anderson

d) Fecha de producción

2014

e) Director

Wes Anderson

f) Música

Alexandre Desplat

g) Fotografía

Robert D. Yeoman

h) Género

Comedia, comedia dramática.

Fig. 12 Cartel promocional de la película *Gran Hotel Budapest* (2014)

Fuente: <http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-207825/fotos/detalle/?cmediafile=21078458>

6.4.2 Tema y personajes

En esta obra vemos un carácter mucho más cómico que en las películas analizadas anteriormente y es en gran parte por la brillante actuación de Ralph Fiennes como Mr. Gustave, un personaje excéntrico y el gran protagonista en esta historia. Al contrario que en la mayoría de personajes de Anderson, siempre solitarios, es un personaje sociable y en gran parte la razón del éxito del Hotel Budapest. Un hombre que se acuesta con señoras mayores regularmente pero siempre bienintencionado, educad hasta el máximo exponente y siempre perfumado, una figura de la que acabas sintiendo empatía durante el transcurso de la película. El segundo protagonista es Zero el *Lobby boy*, interpretado por Tony Revolori y que idolatra a Mr Gustave queriendo ser algún día esa figura en el Hotel Budapest. También contamos en el elenco con actores como Bill Murray, Tilda Swinton o Willem Dafoe, que ya han aparecido en algunas de las películas que ya hemos examinado con anterioridad, y figuras nuevas como Adrien Brody o Jude Law. Cabe destacar de este último que es una especie de narrador en determinadas partes de la película, lo que nos lleva a ese toque teatral que tanto nos trae Anderson en su obra. En

cuanto a la historia que tiene lugar en esta obra, Anderson sigue un poco la estructura habitual, una introducción y un hecho repentino que provoca el comienzo de la aventura. En este caso, la muerte de Madame D y la herencia que deja para Mr Gustave, un cuadro de valor incalculable, hace que el propio Gustave sea acusado de su asesinato y encarcelamiento. Al igual que en *Life Aquatic* este film tiene un componente de violencia, lo que no ocurría en *Academia Rushmore* y *Moonrise Kingdom*. También dentro de esta estructura que sigue nuestro director, tenemos una historia de amor entre Zero y la chica de la pastelería, recuperando ese amor infantil pero maduro de películas anteriores. Anderson Nos trae en esta obra una vez más su universo, al igual que muchos actores cambian continuamente de estilo o las historias que cuentan en sus obras, Anderson hace justamente lo contrario, sigue un esquema muy similar en sus películas y un estilo artístico igual en todas ellas, lo que parece funcionar, ya que ha alcanzado un éxito mundial. Con esta obra consiguió cuatro premios Oscar y el Globo de Oro a mejor película.

6.3.3 Contexto histórico

Anderson vuelve a una época de guerra donde el Hotel Budapest está situado en la provincia imaginaria de Zubrowka. Esta obra está ambientada en la Europa del siglo XX, concretamente la Europa del este. Se refleja un dominio del fascismo que posteriormente acabará con una hegemonía por parte del comunismo. También tiene ciertos toques del nazismo, pero desde un punto de vista satírico, un plagio que creo que busca menospreciar este movimiento político.

6.3.4 Análisis de planos y fotografía

Nos encontramos con probablemente la película más famosa de Wes Anderson hasta la fecha, y no creo que sea casualidad este éxito. Esta obra está dividida en varios actos, que la propia película anuncia con varios planos frontales, siempre con tonos pastel como azules o rosas y un texto escrito manualmente. Este *film* sigue la estética de las películas ya analizadas con planos simétricos, colores que inundan el espacio y se mezclan con el vestuario de los personajes. También se aprecia un cambio de la tonalidad cuando se quiere representar a un personaje malo, un villano. Se utiliza para este caso un vestuario negro y el espacio, tiene ese toque oscuro que no habíamos visto hasta ahora en el resto de películas de Anderson, donde parece olvidar la existencia de este color. La simetría, marca de la casa, vuelve a estar presente durante toda la obra. La colocación de los

personajes en el centro del plano crea esa estabilidad característica e incluso el propio Hotel Budapest es completamente simétrico y posee una arquitectura *Art Decó*, un estilo retro, que encaja a la perfección con el universo Anderson. Respecto a los planos utilizados vemos que la película comienza con un plano picado sobre un libro que tiene de portada al Gran Hotel y que ya nos traslada a este estilo tan peculiar y con un plano secuencia, con toques de *Stop-motion* en un cementerio. Anderson vuelve a recurrir a lo que utiliza siempre, hay un gran número de zooms para focalizar la atención en personajes e incluso objetos, como puede ser la caja Mendl's, la pastelería del pueblo. Hasta este propio pastel, muy recargado e infantil es un detalla importante para el transcurso de la obra y artísticamente encaja a la perfección. Vemos un menor número de planos-secuencia en comparación con las otras películas pero sigue habiendo ese movimiento ente habitaciones y salas a través de las paredes, como si no importase que se aprecie que un decorado, y que nos transporta rápidamente de una historia a otra.

Fig. 13 Plano simétrico de la película *Gran Hotel Budapest* (2014)

Fuente: <https://cinefagosnoctambulos.wordpress.com/2014/07/23/el-gran-hotel-budapest/>

6.4.6 Conclusión

Tras analizar la obra más famosa de Anderson vemos que ese estilo único y personal ha evolucionado desde la primera película pero está presente en todas y cada una de ellas. Las composiciones muy armónicas y los personajes, de los que siempre te acabas

encariñando, provocan en el espectador una fidelidad por el director y convertirse así en un fan de su obra. Profundizando en esta obra concretamente vemos un estilo cuidado y donde se ve la evolución y el progreso que ha seguido el director ya que consigue reunir un poco de cada historia en esta. La historia de amor imposible entre Zero y la chica de la pastelería, un protagonista excéntrico, un apartado más violento con tiroteos, aunque a veces son cómicos, y todo eso también está mezclado con pequeños planos artificiales por medio de *stop-motion* o algunos de estos mismos encuadres parecen pinturas más que un plano realista. Lo que se ve es que Anderson ha desarrollado su arte a lo largo de los años pero sin perder los pequeños detalles que le han llevado a estar donde se encuentra actualmente, sin olvidar su origen ha creado un universo alrededor de sus película y de él mismo.

5. CONCLUSIONES FINALES

El cine es un mundo muy complejo donde triunfar, pero Anderson, con su estilo personal y único, ha conseguido que con tan solo 10 películas, más la última que verá la luz este año, sea considerado un autor de culto. Lo que hemos logrado observar es que sigue un patrón muy similar entre todas sus obras. Los planos siempre están compuestos de la misma manera, los movimientos de la cámara son también muy similares en todas sus obras y la mayoría de las películas comienzan con un primer acto, anunciado teatralmente, y un plano secuencia o un paneo de 90 grados, Esta repetición de patrones no hace más que consolidar su estilo y hacer saber al espectador desde el primer minuto que se encuentra delante de una película de Wes Anderson. Todas las historias analizadas cuentan en mayor o menor medida una historia de amor que no suele acabar bien o es muy difícil que acabe con un final feliz. Los protagonistas siempre tienen algo en común, excéntricos y solitarios que poseen una inmadurez no apta para su edad pero que es el componente cómico dentro de cada obra. Personajes como Max, Sam, Steve Zissou y por último Mr Gustave tienen un mismo perfil cómico pero que para ellos es considerado algo normal.

Otro de los sellos con marca propia de Anderson es el color, Todas las películas tienen una gran importancia y es una base fundamental a la hora de desarrollar la historia. El color da apoyo a la historia creando un ambiente único a cada una de sus obras.

Lo que nos preguntábamos al comienzo de este trabajo era si Wes Anderson era simplemente un autor con un nivel estético elevado pero que no profundizaba más allá de la estética, pero tras el visionado de cuatro de sus obras nos hemos dado cuenta de que es mucho más que una película visualmente llamativa. Las historias que nos cuenta mediante estas obras son realmente profundas, algo que a priori no se esperaba encontrar, y que logra que la estética te haga querer ver la obra, pero la historia te acabe emocionando. Wes Anderson es mucho más que colores pastel y simetría, nos cuenta historias personales y profundas de cada personaje, te hace sentir nostalgia por el pasado y querer ver cada más sus películas. También nos hemos dado cuenta, como decía anteriormente, de la existencia de un patrón entre sus películas. Tienen una misma estructura en cuanto a historia, donde tras una pequeña introducción y presentación de los personajes, un hecho repentino provoca el comienzo de una aventura que es de lo que realmente trata cada película, de estas aventuras peculiares que les suceden a los protagonistas. También sigue esta estructura en cuanto a movimientos de planos y ese recuerdo al teatro muy presente, creando una cercanía con el espectador. A la conclusión que se ha conseguido llegar es que, al igual que muchos directores cambian de estilo y narran historias diferentes,

Anderson cambiando lo mínimo hace que sus obras funcionen, y que es mejor hacer diez películas buenas que veinte mediocres. Por eso Wes Anderson pasará a la historia como el director de cine *indie* que contándonos historias muy similares, en el fondo eran muy diferentes.

8 BIBLIOGRAFÍA

1. Gutiérrez, Koldo. (2018). Wes Anderson: El estilista del siglo XXI. *Revista Cactus*. Recuperado de: <https://www.revistacactus.com/wes-anderson-el-estilista-del-siglo-xxi/>
2. Sanguino, Juan. (2018). Cómo me fui convirtiendo en un personaje de Wes Anderson mientras entrevistaba al cineasta. *El País*. Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2018/04/11/icon/1523465378_344757.html
3. Meléndez, Javier. (2015). Keaton Kubrik y Anderson: la simetría en el cine. *Yorokobu*. Recuperado de: <https://www.yorokobu.es/simetria-cine/>
4. Gottlieb, Meryl. (2018). *The actors who have appeared in the most Wes Anderson films. From Bill Murray to Owen Wilson. Business insider*. Recuperado de: <https://www.businessinsider.com/actors-in-most-wes-anderson-movies-bill-murray-owen-wilson-2018-3?IR=T#anjelica-huston-3-1>
5. Vega, Kiko. (2018). La nueva película de Wes Anderson será una historia sobre periodistas con reparto espectacular. *Espin of*. Recuperado de: <https://www.espinof.com/proyectos/nueva-pelicula-wes-anderson-sera-historia-periodistas-reparto-espectacular>
6. Biografía de Wes Anderson [Web oficial BIOGRAPHY]. Recuperado de: <https://www.biography.com/filmmaker/wes-anderson>
7. Bermejo, Cisco. (2012). Lecciones de Cine, maestros de la luz. El documentalista audiovisual. Recuperado de: <https://eldocumentalistaaudiovisual.com/2015/03/16/lenguaje-cinematografico-la-direccion-de-fotografia/>
8. Valero, Tomás. (2016). Odisea en el espacio cinematográfico. Recuperado de: <https://cinehistoria.com/category/ensayos/>
9. Massanet, Adrián. (2011). Grandes directores de fotografía – Néstor Almendros: crítico, fotógrafo, poeta. *Espin Of*. Recuperado de: <https://www.espinof.com/proyectos/grandes-directores-de-fotografia-nessor-almendros-critico-fotografo-poeta>
10. VV. AA. (2018) Las películas de Wes Anderson, de buena a mejor. *Revista GQ*. Recuperado de: <https://www.revistagq.com/noticias/cultura/galerias/peliculas-wes-anderson-ordenadas-peor-a-mejor/11468>
11. Peele, Anna. (2018). *The Wonderful World of Wes Anderson*. *Revista GQ*. Recuperado de: <https://www.gq.com/story/the-wonderful-world-of-wes-anderson>

12. (2003). Conrad Hall, ganador de dos “oscar” como director de fotografía. *El País*. Recuperado de: https://elpais.com/diario/2003/01/07/agenda/1041894009_850215.html
13. Pareja, Ana. (2016). El director de fotografía: El elemento clave de un rodaje. *Workshop Experience*. Recuperado de: <https://www.workshopexperience.com/director-de-fotografia-cine/>
14. (2018). El universo de Wes Anderson. Heraldo de México. Recuperado de: <https://heraldodemexico.com.mx/opinion/el-universo-de-wes-anderson/>
15. (2017). Adidas lanza la edición retro del modelo Zissou de “*The life Aquatic*” de Wes Anderson. Mor.Bo. Recuperado de: <https://www.ismorbo.com/adidas-lanza-la-edicion-retro-del-modelo-zissou-de-the-life-aquatic-de-wes-anderson/>
16. Hutchinson, Sean. (2014). *32 facts about The Life Aquatic with Steve Zissou*. Recuperado de: <http://mentalfloss.com/article/60795/32-facts-about-life-aquatic-steve-zissou>
17. (2014). El Gran Hotel Budapest. LaHiguera.net. Recuperado de: <https://www.lahiguera.net/cinemanía/pelicula/6524/comentario.php>
18. Calvo, Alejandro (2014). El Gran Hotel Budapest. Sensacine. Recueperado de: <http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-207825/sensacine/>

9 ANEXO: LISTADO DE IMÁGENES Y VÍDEOS

Figura 1: Fotograma del video Centered hecho por Kogonada.

Fuente: <https://vimeo.com/kogonada>

Figura 2: El cineasta Wes Anderson posa para la revista ICON en Madrid

Fuente: https://elpais.com/elpais/2018/04/11/icon/1523465378_344757.html

Figura 3: Plano cenital de la película “*El gran Hotel Budapest*”

Fuente: <https://concepthaus.mx/blog/del-cine-a-instagram-wes-anderson/>

Figura 4: Robert D. Yeoman y Anderson en el set de “*Viaje Darjeeling*”

Fuente: <https://www.alamy.es/the-darjeeling-limited-cineasta-robert-d-yeoman-director-wes-anderson-fecha-2007-image157139540.html>

Figura 5: Cartel promocional de la película *Academia Rushmore* (1998)

Fuente: <http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-21344/fotos/detalle/?cmediafile=20198886>

Figura 6: Plano simétrico de la película *Academia Rushmore* (1998)

Fuente: <https://kinefilia.wordpress.com/2016/07/20/academia-rushmore-rushmore-1998/>

Figura 7: Cartel promocional de la película *Moonrise Kingdom* (2012)

Fuente: <http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-187864/fotos/detalle/?cmediafile=20235348>

Figura 8: Fotograma simétrico de la película *Moonrise Kingdom* (2012)

Fuente: <https://getpopcornertime.is/>

Figura 9: Cartel promocional de la película *Life Aquatic* (2004)

Fuente: <http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-53109/fotos/detalle/?cmediafile=20065243>

Figura 10: El parecido de Steve Zissou en *Life Aquatic* (2004) con Jacques Cousteau.

Fuente: <https://artsology.com/the-arts-adventurer/adventurers-zissou-cousteau.php>

Figura 11: Fotograma final de los créditos de *Life Aquatic* (2004)

Fuente: <https://getpopcorn.time.is/>

Figura 12: Cartel promocional de la película *Gran Hotel Budapest* (2014)

Fuente: <http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-207825/fotos/detalle/?cmediafile=21078458>

Figura 13: Plano simétrico de la película *Gran Hotel Budapest* (2014)

Fuente: <https://cinefagosnoctambulos.wordpress.com/2014/07/23/el-gran-hotel-budapest/>