

Trabajo Fin de Grado

La influencia del libro de Kells en la película de animación *El secreto del libro de Kells (The Secret of Kells, 2009)* de Tomm Moore y Nora Twomey

The influence of book of Kells on the animated film
The Secret of Kells (2009) by Tomm Moore and
Nora Twomey

Autora

Cristina Lorente Gil

Directora

Dra. Amparo Martínez Herranz

Grado en Historia del Arte

Facultad de Filosofía y Letras

Noviembre de 2020

Índice

1. Introducción.....	3
1.1 Elección y justificación del tema	3
1.2. Estado de la cuestión	3
1.3. Objetivos	7
1.4. Metodología	8
2. Estudio analítico	10
2.1. Panorama internacional de la animación durante el año 2009	10
2.2. El secreto del libro de Kells	13
2.2.1. La producción.....	13
2.2.3. Análisis de la estructura narrativa de la película	19
2.2.4. La influencia estética de libro de Kells	22
2.2.5 Los valores estéticos y cualidades de la película	25
3. Conclusiones	27
4. Bibliografía	29
4.1. Bibliografía General.....	29
4.2. Bibliografía Específica	29
4.3. Webgrafía.....	33
4.4. Filmografía.....	34
Anexos	35
Anexo I: Breve historia de la animación irlandesa	35
Anexo II: Don Bluth.....	37
Anexo III: Cartoon Saloon	41
Anexo IV: Filmografía de Cartoon Saloon	44
Anexo V: Filmografía de Tomm Moore	49
Anexo VI: Arte Celta	53
Anexo VII: La tradición cristiana, pagana y literaria como fuente para los personajes	56
Anexo VIII: La importancia de otras obras de animación en la estética de <i>El secreto del libro de Kells</i>	58
Anexo IX: Apéndice gráfico	61
Anexo X: Procedencia de las imágenes.....	67

Resumen

Por medio de la animación es posible obtener un amplio abanico de resultados, pese a que por la continua imitación de los modelos propuestos por las grandes compañías pueda dar la sensación contraria. Frente a esta situación, muchos estudios que manejan menores presupuestos optan por ofrecer algo diferente, tanto en su estética como en sus historias. Un ejemplo de esta situación sería el largometraje *El secreto del libro de Kells (The Secret of Kells, 2009)* de los irlandeses Tomm Moore y Nora Twomey. Aquí se opta por utilizar la estética del libro de Kells y los populares motivos celtas para confeccionar un estilo personal y distintivo. Dando lugar a una interesante propuesta que consiguió posicionarse al estudio Cartoon Saloon en el panorama internacional, provocando cierto interés por los siguientes largometrajes que continúan ofreciendo.

1. Introducción

1.1 Elección y justificación del tema

Desde sus comienzos, hasta la actualidad, la animación occidental ha seguido las directrices marcadas por las grandes compañías norteamericanas. Provocando la aparición de numerosos proyectos que imitan a ese tipo de obras. Como por ejemplo *Planet 51* (2009) de Jorge Blanco, Javier Abad y Marcos Martínez o *Atrapa la bandera* (2015) de Enrique Gato

A la vez, es posible encontrar toda una serie de largometrajes que huyen de los designios marcados por las multinacionales. Estos filmes no pretenden triunfar emulando lo realizado por las empresas norteamericanas; sino que aluden a su propia tradición, o a la de otros territorios que no suelen ser referenciados por las grandes compañías. Así, obtienen películas muy diferentes a las habituales, pero no por ello menos interesantes. Buen ejemplo de esta situación sería el caso de *El Ladrón de Bagdad* (*The Thief and the Cobbler*, 1993) de Richard Williams o *Kirikou y la bruja* (*Kirikou et la sorcière*, 1998) de Michel Ocelot.

Este Trabajo de Fin de Grado se centra en una de esas películas, *El secreto del libro de Kells* (*The Secret of Kells*, 2009), dirigida por Tomm Moore y codirigida por Nora Twomey, producida por el estudio irlandés Cartoon Saloon. Un largometraje que decide alejarse de los cánones imperantes, para buscar un estilo propio en su cultura y estética local. Logrando plantear una interesante y sólida alternativa a las grandes superproducciones animadas, que ha quedado en la memoria de los aficionados a la animación.

1.2. Estado de la cuestión

Son muchos los trabajos realizados sobre el tema de la animación, sin embargo, estos suelen centrarse en la historia de la animación norteamericana, o construir su discurso a partir de una lista de películas, cuya selección depende de la nacionalidad del autor. Por ejemplo, *Animación* (2005) de Gabriele Lucci¹, que, al ser escrito por un autor italiano, incluye bastantes comentarios sobre películas y directores europeos. Además de aludir a la figura de Don Bluth y a su estancia en Irlanda. Respecto a la figura de Don

¹ LUCCI, G., *Animación*, Barcelona, Electra, D.L., 2005.

Bluth, también se acudió a una serie de artículos de *Espinof*², en los que Sergio Benítez repasó su trayectoria. Además, también resultó de gran utilidad una de las entrevistas que el director realizó junto a su amigo y colaborador Gary Goldman.

Encontrar un trabajo que tratara la animación irlandesa más allá de mencionar los años en los que directores como Don Bluth permanecieron en el país, resultó más complicado. En primer lugar, se empleó *Historical Dictionary of Irish Cinema* (2019) de Roddy Flynn y Tony Tracy³, un libro que habla sobre el cine irlandés en general, pero dedica un apartado al estudio Cartoon Saloon, aportando datos importantes sobre su formación. Para la historia del cine de animación en Irlanda, se recurrió a artículos publicados en medios especializados que trataran el tema, como *Overview of History of Irish Animation* (2003) de Steven Woods⁴, texto en el que resalta el tratamiento de la historia de la animación irlandesa durante sus inicios y en las décadas posteriores. Para ahondar en la situación de la animación irlandesa en 2009, se utilizó *Drawing Conclusions: Irish Animation and National Cinema* (2009) de Liam Burke⁵. Aparte de estos dos trabajos, hay que señalar la página web *Animation Ireland*⁶, ya que en ella se encontraron varios artículos sobre este tema y diversos datos sobre estudios irlandeses dedicados a la animación. Por último, también fueron esclarecedoras algunas entrevistas, realizadas a Tomm Moore, donde habló sobre el panorama que se encontró al finalizar sus estudios de animación.

En cuanto al estado de la animación durante el año 2009, al acotar la situación en aquellas películas nominadas a los Oscar para poder abarcar el tema, se utilizaron artículos publicados en prensa, como los procedentes de *La razón*⁷ o de revistas especializadas en cine como *Fotogramas*⁸, *Cinemania*⁹ y *Espinof*. Gracias a estos artículos se pudo contemplar la recepción positiva que tuvieron esos largometrajes y cómo su consideración fue evolucionado a lo largo de los años.

² Espinof, <https://www.espinof.com/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

³ FLYNN R. y TRACY, T., *Historical Dictionary of Irish Cinema*, Londres, Rowman & Littlefield, 2019.

⁴ WOODS, S., *Overview of History of Irish Animation*, Irish Film Institute, 2003.

⁵ BURKE, L., “Drawing Conclusions: Irish Animation and National Cinema”, *Estudios Irlandeses*, 4, 2009, pp. 187-191.

⁶ Animation Ireland, <https://animationireland.com/> (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

⁷ La Razón, <https://www.larazon.es/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

⁸ Fotogramas, <https://www.fotogramas.es/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

⁹ Cinemanía, <https://cinemania.20minutos.es/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

Debido a la importancia que tiene el libro de Kells para la película, fue preciso investigar sobre él. En cuanto a los libros generales, para empezar, estaría *El arte de los manuscritos medievales* (1998) de Krystyna Weinstein¹⁰. Este trabajo trata desde diferentes puntos de vista, como la obtención de los pigmentos o los tipos de soporte, los aspectos imprescindibles para la confección de un manuscrito medieval. Sin embargo, por su enfoque, este libro sirvió ante todo de una primera aproximación al tema. El trabajo más completo de los consultados fue *Ars Millenii: mil años de arte miniado: una retrospectiva milenaria* (2000) de Charlotte Kramer¹¹. Organizado mediante una introducción a temas muy similares a los tratados por el anterior libro, pero ahondando más en los mismos, para luego centrarse el comentario de una selección de obras. A continuación, se consultó *Códices ilustres. Los manuscritos iluminados más bellos del mundo desde 400 hasta 1600* (2005) de Ingo F. Walther y Norbert Wolf¹², cuya estructura es similar a la del anterior, pero centrándose en un periodo concreto. Aunque resultó muy esclarecedor gracias a su primera parte, donde se tratan los temas anteriormente mencionados de forma clara y concisa.

En lo referente a libros monográficos estaría *El Libro de Kells* (1993) de Ben Mackworth-Praed¹³. Aportó bastante información sobre el libro, comenzando con una introducción en la que se trataba brevemente temas como la historia del libro, tras la cual se centraba en hablar sobre una selección de sus páginas. Si bien es posible apreciar que, en algunos aspectos, como en varias de las teorías que refleja, se ha quedado un poco obsoleto. Para lo cual el Trabajo fin de Grado *Arte y producción libraria en el entorno altomedieval hibernosajón: el Libro de Kells* (2014) de Ángel Espino Herrera¹⁴ resultó un añadido más que interesante, pues reflejaba las teorías e información que se tenían sobre el libro en el año 2014 y se esforzó en contextualizar la época, dando lugar a un trabajo muy completo y actual.

¹⁰ WEINSTEIN, K., *El arte de los manuscritos medievales*, Barcelona, Tres Torres-Edunsa, cop., 1998.

¹¹ KRAMER, C., *Arts Millenii: mil años de arte miniado. Una retrospectiva milenaria*, Madrid: Ars Millenni, imp., 2000.

¹² F. WALTHER, I. y WOLF, N., *Códices illustres. Los manuscritos iluminados más bellos del mundo. Desde 400 hasta 600*, Barcelona, Taschen, 2014.

¹³ MACKWORTH-PRAED, B. *El Libro de Kells*, Madrid, Lisba, 1993.

¹⁴ ESPINO HERRERA, A., *Arte y producción libraria en el entorno altomedieval hibernosajón: el Libro de Kells*, TFG dirigido por CHICO PICAZA M.V. y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, L., Universidad Complutense de Madrid, 2014.

Aparte, se recurrió a las actas de congreso *¿Insularidad o peregrinatio? La realidad material del primitivo monacato irlandés* de Francisco J. Moreno Martín¹⁵, texto interesante como contexto a los inicios del catolicismo irlandés y sus santos más relevantes. Para ampliar en algunos ámbitos concretos que influenciaron en la película, se empleó *From Aisling to chora: female allegories of the nation in contemporary Irish women's poetry* (2013) de Katharina Walter¹⁶, en cuya introducción realiza una explicación crítica sobre estas figuras alegóricas, sirviendo para conocer en profundidad al personaje de Aisling. Para obtener más información respecto a Crom Cruah se utilizó el extenso trabajo *The Plain of Blood. A Study of the Ritual Landscape of Magh Slecht* (2013) de Kevin White¹⁷.

En cuanto a la trama, fue preciso acudir a *El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito*¹⁸ de Joseph Campbell, debido a que Tomm Moore habló sobre como este libro fue utilizado para la configuración del guion. Tras leer el libro y compararlo con la trama de la película, esta influencia no deja lugar a dudas.

Además del libro de Kells, la influencia del arte celta resultó muy importante para la película, por lo que fue preciso buscar bibliografía al respecto. El trabajo más completo, debido a las diversas épocas que abarca dentro de la tradición del arte celta, y a toda la información que aportó sobre su arte fue *Art of the celts* (1992) de Lloyd Laing y Jennifer Laing¹⁹. Después, *El arte celta* (1999) de Ian Stead²⁰, centrado mayoritariamente en el arte de Gran Bretaña, dio unas interesantes nociones generales sobre la evolución del arte celta y los motivos que estos emplearon. A continuación, *Arte celta: leyendo sus mensajes* (2007) de Miranda Green²¹, cuyos apartados iniciales resultaron de gran ayuda para conocer la parte más simbólica del arte celta.

Por último, con el fin de conocer el cómo fue la producción de la película, resultaron muy enriquecedoras algunas de las entrevistas que le hicieron a Tomm Moore,

¹⁵ MORENO MARTÍN, F.J., “¿Insularidad o peregrinatio? La realidad material del primitivo monacato irlandés”, en LÓPEZ QUIROGA, J., MARTÍNEZ TEJERA, A.M. y MORÍN DE PABLOS, J., *Monasteria et Territoria. Elites, edilicia y territorio en el Mediterráneo medieval (siglos V-XI)*, Madrid, 18-20 de diciembre 2006, Oxford, British Archaeological Reports Oxford Ltd, 2007 pp. 379-398.

¹⁶ WALTER, K., “From Aisling to Chora: female allegories of the nation in contemporary Irish women's poetry”, *Irish Studies Review*, Volumen 21, 3, 2013.

¹⁷ WHITE, K., *The Plain of Blood. A Study of the Ritual Landscape of Magh Slecht*, Co.Cavan, proyecto supervisado por MOORE, S., 2013.

¹⁸ CAMPBELL, J., *El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito*, México, Fondo de Cultura Económica, 1959.

¹⁹ LAING, L. y LAING, J., *Art of the celts*, Londres, Thames and Hudson, cop., 1992.

²⁰ STEAD, I., *El arte celta*, Madrid, Akal, D.L., 1999.

²¹ GREEN, M.J., *Arte celta: leyendo sus mensajes*, Tres Cantos, Akal, D.L., 2007.

resaltando la llevada a cabo por *AWN*²², debido a que, de forma muy ordenada y clara, abarcan la fundación del estudio Cartoon Saloon y todo el proceso de producción de la película. Si bien también fue de gran interés el blog *The Blog of Kells*²³, ya que actuó como la fuente directa, al tratarse del blog que escribió Tomm Moore durante nueve años, dedicado en exclusiva a la película *El Secreto del Libro de Kells*. No solo se recogió la producción de la película, sino que continuó activo tiempo después, destacando porque Moore subió varios artículos o entrevistas que dio en otros medios. Además, funcionó como fuente para la obtención de imágenes.

En conclusión, aunque por su relativa novedad la película no apareciera referenciada en libros de animación o tenga dedicada una monografía a ella o su estudio. Fue posible hallar una gran cantidad de información dispersa que permite estudiar su producción, sus influencias o su estética.

1.3. Objetivos

En el presente trabajo se ha realizado un análisis de las distintas influencias, tanto estéticas como literarias, que ha recibido la película *El secreto del libro de Kells*, enmarcando al largometraje en su contexto. Por ello, este trabajo responde a los siguientes objetivos:

- Realizar una aproximación a la animación irlandesa y a su evolución, para comprender de dónde viene la película aquí tratada.
- Conocer de forma general el contexto de la animación durante el año 2009, para ser conscientes del panorama en el que se estrenó la película.
- Presentar la ardua labor de producción, que permitió la realización del largometraje y hablar sobre como esta fue a la vez que la consolidación del estudio Cartoon Saloon.
- Dar a conocer el primer trabajo en el que colaboraron dos directores tan interesantes como Tomm Moore, quien ha centrado su filmografía en el ámbito del folclore irlandés. O Nora Twomey, cuya carrera también resulta más que prometedora y reseñable.

²² COHEN, K., entrevista realizada a MOORE, T. el 16-III-2010, <https://www.awn.com/animationworld/secret-kells-what-remarkable-animated-feature>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

²³ MOORE, T., *The blog of Kells*, <http://theblogofkells.blogspot.com/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

- Concretar las fuentes que la película ha recibido, comenzando por la importancia del libro de Kells o la tradición celta, pero sin olvidar otras que no suelen ser mencionadas.
- Valorar el resultado estético de la película como resultado de las diferentes fuentes anteriormente mencionadas.
- Poner en valor otro tipo de películas de animación que se salgan del canon establecido por las grandes compañías norteamericanas y demostrar la calidad de la animación europea.

1.4. Metodología

Teniendo en cuenta que este trabajo trata, por un lado, sobre la problemática que surge en el proceso creativo de este tipo de obras y, por otro lado, es un estudio comparativo entre la estética propia del libro de Kells y su adaptación a la película. Para su confección, en primer lugar, tras determinar sobre qué versaría el trabajo, se realizó un primer esquema para contar con una idea inicial de los temas a tratar. Con este esquema como punto de partida, se dividió la información a buscar en una serie de bloques diferenciados, los cuales se encontraban a su vez distribuidos en subapartados. A grandes rasgos, por un lado, estaba aquella información relacionada con las fuentes medievales, como el propio libro de Kells o la miniatura medieval, y, por otro lado, el que se enfocaba en la parte de la animación como tal.

En cuanto al apartado centrado en la miniatura medieval y el libro de Kells, la mayor parte de la bibliografía se consiguió a partir de una serie de libros disponibles en la Biblioteca de Humanidades María Moliner. Si bien hubo algunos textos que fueron localizados por medio de Academia.edu. Respecto al segundo bloque, se buscaron determinados libros generales en la Biblioteca de Humanidades María Moliner, para poder obtener una idea preliminar de la situación de la animación. También fue preciso consultar toda una serie de noticias y reportajes salidos en periódicos o en revistas especializadas en cine, localizando las críticas de varias de las películas mencionadas en el trabajo. Para obtener información de la propia película, se recurrió a una serie de videos con entrevistas al director Tomm Moore. Aparte de las entrevistas escritas al director, una importante fuente de información y de imágenes fue el blog *The blog of Kells*.

A lo largo de la realización del trabajo, fue necesario visualizar en numerosas ocasiones la película *El secreto del libro de Kells*, con el fin de extraer determinados datos o para contrastar la información obtenida por medio de otras fuentes.

Una vez reunidas las diferentes fuentes, estas se leyeron y organizaron, buscando seleccionar la información necesaria para la elaboración del trabajo. Puliendo definitivamente el esquema, pretendiendo que este fuera lo más claro y conciso posible. Finalmente, se pasó a la redacción del trabajo.

2. Estudio analítico

2.1. Panorama internacional de la animación durante el año 2009

Por lo general los largometrajes nominados a los Premios de la Academia de Cine Estadounidense tienden a ser producciones norteamericanas, entre las que, en ocasiones, se cuela por sorpresa algún filme internacional de menor presupuesto²⁴. En el caso del año 2009, esa sorpresa fue *El secreto del libro de Kells*²⁵, una película de animación irlandesa, a la que esa nominación le permitió ser estrenada en un mayor número de países de los considerados en un principio²⁶.

Tomar como punto de partida las películas seleccionadas a los Premios Óscar para comprender la situación de la animación en el año 2009, da lugar a una visión parcial de

una realidad mucho más amplia, compleja y diversa. Sin embargo, los filmes aspirantes ese año, reflejaron un panorama que estaba evolucionando de tal manera que, sin estos pasos, no se entendería la situación actual de la animación en esos estudios.

Fig. 1: Cartel de *Up*, Peter Docter y Bod Peterson, 2009

La ganadora fue *Up* (*Up*) de Peter Docter y Bod Peterson del estudio Pixar (Fig. 1), siempre relacionado con la calidad en sus guiones y en su técnica CGI²⁷. Si bien en este caso la técnica del CGI no fue tan alabada por la crítica como su guion²⁸, destacando los primeros minutos del filme²⁹.

²⁴ NÚÑEZ, G., “La animación europea se hace mayor”, *La Razón*, <https://www.larazon.es/cultura/cine/la-animacion-europea-se-hace-mayor-BX9660146/> (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

²⁵ O’HEHIR, A., entrevista realizada a MOORE, T. el 5-III-2010 en Nueva York., <http://theblogofkells.blogspot.com/2010/03/saloncom-interview.html> (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

²⁶ PINTADO, H., “Crítica: El secreto del libro de Kells: Maravillosa obra de arte”, *Hellofriki*, <https://www.hellofriki.com/critica-el-secreto-del-libro-de-kells-maravillosa-obra-de-arte/> (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

²⁷ El término CGI alude a toda imagen generada por ordenador.

²⁸ MASSANET, A., “Up, Pixar encuentra su techo”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/criticas/up-pixar-encuentra-su-techo> (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

²⁹ Cinemanía, <https://cinemania.20minutos.es/criticas/up/> (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

Tras haber cerrado años atrás el departamento de animación tradicional³⁰, John Lasseter decidió reabrirlo para una nueva película que contó con las figuras de Ron Clements y John Muskers³¹. Así, los legendarios creadores de *La Sirenita* (*The Little Mermaid*, 1989) volvieron a Disney para traer *Tiana y el sapo* (*The Princess and the Frog*) (Fig. 2)³², que retomó la animación en dos dimensiones impecable³³ y el retorno del tema de las princesas Disney³⁴.

Respecto al regreso de viejas glorias, ese año también se estrenó la película *Los mundos de Coraline* (*Coraline*) dirigida por Henry Selick (Fig. 3)³⁵. Se trató de la primera película del estudio Laika, LLC., pero la crítica destacó su derroche de imaginación³⁶ acompañado por un gran poder visual muy bien explotado³⁷. Todo ello obtenido por medio de un exquisito³⁸ *stop-motion*³⁹.

Otra película nominada fue *Fantástico Sr. Fox* (*Fantastic Mr. Fox*) de Wes Anderson (Fig. 4). Al contrario de las anteriores, cuyos directores eran figuras consagradas de la animación, esta cinta fue la primera incursión de Wes Anderson en la dirección de un filme de animación⁴⁰. Supo sacarle provecho en su apartado gráfico

³⁰ COSTA, J., “Tiana y el sapo”, *Fotogramas*, <https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a335407/tiana-y-el-sapo/> (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

³¹ MASSANET, A., Entrevista a MUSKER, J., CLEMENTS, R. y DEJA, A., el 4-II-2010, <https://www.espinof.com/animacion/entrevista-a-john-musker-ron-clements-y-andres-deja-directores-y-animador-de-tiana-y-el-sapo> (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

³² BENÍTEZ, S., “Disney: Tiana y el sapo, de Ron Clements y John Musker”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/criticas/disney-tiana-y-el-sapo-de-ron-clements-y-john-musker>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

³³ LEÓN, J., “Tiana y el sapo, valiente clasicismo Disney en tiempos del 3D”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/criticas/tiana-y-el-sapo-valiente-clasicismo-disney-en-tiempos-del-3d>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

³⁴ BENÍTEZ, S., “Disney: Tiana y el sapo...”, sitio citado.

³⁵ ABUÍN, A., “Los mundos de Coraline, Henry Selick traduciendo a Neil Gaiman”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/criticas/los-mundos-de-coraline-henry-selick-traduciendo-a-neil-gaiman>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

³⁶ MALDIVIA, B., “Los mundos de Coraline, belleza sin ama”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/animacion/los-mundos-de-coraline-belleza-sin-alma>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

³⁷ LEÓN, J., “Los mundos de Coraline, la fantástica oscuridad de Selick”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/animacion/los-mundos-de-coraline-la-fantastica-oscuridad-de-selick>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

³⁸ COSTA, J., “Los mundos de Coraline”, *Fotogramas*, <https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a302371/los-mundos-de-coraline/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

³⁹ El *stop-motion* es una técnica de animación que consiste en obtener la sensación de movimiento por medio de una serie de fotografías a objetos reales que son manipulados fotograma a fotograma.

⁴⁰ Cinemanía, <https://cinemania.20minutos.es/criticas/fantastico-sr-fox/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

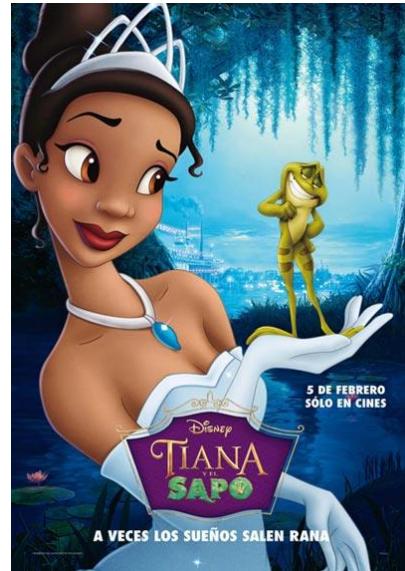

Fig. 2: Cartel de Tiana y el Sapo, Ron Clements y John Muskers, 2009

gracias al empleo del *stop-motion*⁴¹, acompañado por un interesante guion que Anderson consiguió llevar a su terreno⁴².

En resumen, 2009 resultó ser un año interesante para la animación. Con Pixar destacando en la línea del CGI, que en la actualidad está de moda en occidente. Fue la

Fig. 3: Cartel de *Los mundos de Coraline*, Henry Selick, 2009.

vuelta de Disney a sus viejas glorias y a la revitalización de la fórmula de las princesas. En cuanto a la técnica del *stop-motion*, surgió el estudio Laika, LLC., que ha conseguido cierta fama y reconocimiento en ese ámbito. Además, también estuvo la figura de Wes Anderson, en su primer acercamiento a la dirección de una película de animación, algo que años más tarde retomaría. Por último, se estrenó el primer largometraje de Cartoon Saloon con una obra que presentó otra línea distintiva de animación.

Estas nominaciones resultaron ser el testimonio de cómo estaba evolucionando la animación en esos puntos concretos y en determinados lugares. Aunque no se debe olvidar que utilizar únicamente estas cinco películas, da lugar a una visión parcial de un contexto mucho más complejo.

Fig. 4: Cartel de *Fantástico Sr. Fox*, Wes Anderson, 2009

⁴¹ CAVIARO, J.L., “Fantástico Sr. Fox, Roald Dahl bajo el prisma de Wes Anderson”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/animacion/fantastico-sr-zorro-roald-dahl-bajo-el-prisma-de-wes-anderson> (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

⁴² COSTA, J., “Fantástico Sr. Fox”, *Fotogramas*, <https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a367731/fantastico-sr-fox/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

2.2. El secreto del libro de Kells

2.2.1. La producción

Fig.5: Escena de *El Ladrón de Bagdad*, Richard Williams, 1993

Algo habitual en aquellas obras que se dilatan en el tiempo, es que el resultado final dista bastante del concepto inicial. La película *El secreto del libro de Kells* no fue una excepción, pues su primer concepto surgió en el año 1999 (Anexo IX, Fig. 42, 43, 44 y 45)⁴³ cuando Tomm Moore y sus compañeros estaban finalizando el grado de animación en el Ballyfermot College⁴⁴. El germen del proyecto surgió gracias a la visualización de *El ladrón de Bagdad* (*The Thief and the Cobbler*, 1993) de Richard Williams (Fig. 5) y *Mulan* (*Mulan*, 1998) de Tony Bancroft y Barry Cook (Fig. 6)⁴⁵. Esta última tomaba al arte chino como punto de partida para la configuración de un estilo animado⁴⁶. Ante esta circunstancia, Moore consideró aplicar la misma idea, pero empleando el arte irlandés en general y su arte medieval, sobre todo el del libro de Kells, en particular⁴⁷.

⁴³ COHEN, K., entrevista realizada a MOORE, T. el 16-III-2010..., sitio citado.

⁴⁴ VAN DER LUGT, P., entrevista realizada a MOORE, T. el 7-X-2009, <https://web.archive.org/web/20091114014447/http://twitchfilm.net/interviews/2009/10/an-interview-with-director-tomm-moore.php>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

⁴⁵ COHEN, K., entrevista realizada a MOORE, T. el 16-III-2010..., sitio citado.

⁴⁶ DESOWITZ, B., entrevista realizada a MOORE, T. el 15-XII-2009, <http://theblogofkells.blogspot.com/2009/12/awn-interview.html>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

⁴⁷ COHEN, K., entrevista realizada a MOORE, T. el 16-III-2010..., sitio citado.

Fig. 6: Escena de *Mulan*, Tony Bancroft y Barry Cook, 1998

Cuando Tomm Moore y sus compañeros finalizaron sus estudios de animación⁴⁸, el estudio de Don Bluth ya no se encontraba en Dublín⁴⁹, ocasionando que los recién graduados contaran con pocas opciones laborales en su país. Esta situación, los llevó a regresar a Kilkenny, su ciudad de procedencia, para fundar un estudio propio⁵⁰: Cartoon Saloon⁵¹. Pese a que la idea de la película *El secreto del libro de Kells* estaba ahí⁵², no pudieron centrarse en la misma, ya que para mantener el estudio se vieron obligados a realizar trabajos relacionados con la publicidad⁵³. Esto cambió a partir de la presentación de un primer tráiler de la película, cuyo original aspecto gráfico llamó la atención del productor francés Didier Brunner⁵⁴. Gracias a Didier Brunner y al productor belga Viviane van Fletteren⁵⁵, a partir del año 2005 el estudio contó con el presupuesto suficiente como para poder centrarse en la película⁵⁶. Si bien, debido a que su financiación venía en

⁴⁸ BURKE, L., “Drawing Conclusions: Irish Animation and National Cinema”, *Estudios Irlandeses*, 4, 2009, pp. 187-191, *espec.* 190.

⁴⁹ Véase Anexo I y II para conocer más sobre la historia de la animación irlandesa y la relación de Don Bluth con esta.

⁵⁰ VAN DER LUGT, P., entrevista realizada a MOORE, T. el 7-X-2009..., sitio citado.

⁵¹ Consultar Anexo III para conocer más sobre la historia de Cartoon Saloon y Anexo IV para su filmografía.

⁵² LEMERCIER, F., entrevista realizada a BRUNNER, D. el 28-I-2009, <https://cineuropa.org/en/interview/89643/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

⁵³ COHEN, K., entrevista realizada a MOORE, T. el 16-III-2010..., sitio citado.

⁵⁴ LEMERCIER, F., entrevista realizada a BRUNNER, D. el 28-I-2009..., sitio citado.

⁵⁵ COHEN, K., entrevista realizada a MOORE, T. el 16-III-2010..., sitio citado.

⁵⁶ RYZIK, M., “An Indie Takes On Animation’s Big Boys”, *The New York times*,

<https://www.nytimes.com/2010/03/03/movies/awardsseason/03kells.html?pagewanted=1&sq=The%20Secret%20of%20Kells&st=cse&scp=2>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

parte de subvenciones europeas⁵⁷, el trabajo se dividió entre cinco países⁵⁸: Irlanda⁵⁹, Francia⁶⁰, Bélgica⁶¹, Hungría⁶² y Brasil⁶³.

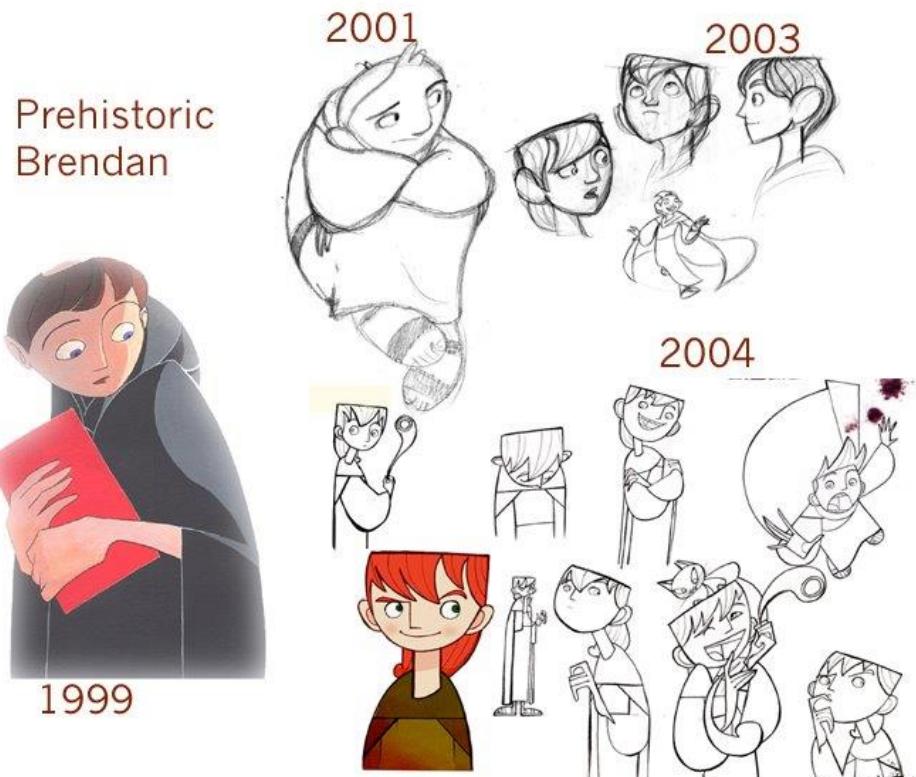

Fig. 7. Evolución del diseño de Brendan, Cartoon Saloon, 1999-2004

Por otro lado, con la llegada a la producción de Didier Brunner se modificó el guion⁶⁴, cuya historia en origen estaba enfocada a un público más adulto⁶⁵. Para esto, se trabajó con el guionista Fabrice Ziolkoski⁶⁶, el cual configuró una historia más universal⁶⁷ y apta para todos los públicos, que pudiera llegar a una mayor audiencia⁶⁸, utilizando para esto la estructura del viaje del héroe de Joseph Campbell⁶⁹.

⁵⁷ COHEN, K., entrevista realizada a MOORE, T. el 16-III-2010..., sitio citado.

⁵⁸ MOORE, T., *The blog of Kells*, <http://theblogofkells.blogspot.com/2006/07/hello-there.html>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

⁵⁹ Cartoon Saloon con la realización de los diseños, los fotogramas claves y la gran mayoría de los fondos.

⁶⁰ Blue Spirit se encargó del resto de los fondos y la animación en FLASH utilizada para los personajes del fondo, además de la mayoría de las composiciones.

⁶¹ Digital Graphics se hizo cargo del entintado, del color y de la integración de los elementos CG (Generar o modificar imágenes o vídeos mediante ordenadores) afectaban a los personajes.

Walking the Dog se ocupó de la realización de alrededor de 20 minutos de animación 2D y de gran parte de la animación 3D, con algunas secuencias claves como la lucha contra la serpiente gigante.

⁶² En Kecskemet Film donde llevaron a cabo unos 40 minutos de animación 2D.

⁶³ Lighstar Studios realizó la limpieza de la línea y la intercalación de fotogramas.

⁶⁴ COHEN, K., entrevista realizada a MOORE, T. el 16-III-2010..., sitio citado.

⁶⁵ VAN DER LUGT, P., entrevista realizada a MOORE, T. el 7-X-2009..., sitio citado.

⁶⁶ RYZIK, M., “An Indie Takes On Animation’s Big Boys...”, sitio citado.

⁶⁷ LEMERCIER, F., entrevista realizada a BRUNNER, D. el 28-I-2009..., sitio citado.

⁶⁸ VAN DER LUGT, P., entrevista realizada a MOORE, T. el 7-X-2009..., sitio citado.

⁶⁹ COHEN, K., entrevista realizada a MOORE, T. el 16-III-2010..., sitio citado.

Estos cambios se vieron también en el diseño de personajes, ya que, al tratarse de una película independiente, precisaba de un estilo propio⁷⁰. Para esta labor se contrató a Barry Reynolds y gracias a su buen trabajo, este se convirtió en un punto clave para el estilo final del filme (Fig. 7 y 8)⁷¹. Los únicos personajes de los que no se encargó fueron de los vikingos y las ovejas, que acabaron en manos de Baptiste Van Demme⁷².

Fig. 8: Brendan, Cartoon Saloon, a partir de 2005

En resumen, debido al tiempo transcurrido entre la primera idea surgida en 1999 y la cinta estrenada en 2009, se dio un proceso que cambió y pulió los diferentes aspectos que afectaban a una película de estas características. Además, el estreno de esta cinta supuso que Cartoon Saloon se volviera en el estudio de animación irlandés más conocido, tanto en su medio nacional como internacional, siendo esto último gracias a la inesperada nominación al Premio Oscar.

2.2.2. El libro de Kells como fuente

Durante la Edad Media fue común la utilización de libros en lugares como Irlanda⁷³ con la finalidad de transmitir la fe. Proporcionando una obra litúrgica de fácil manejo y con un valor representativo que impactaba a los creyentes⁷⁴. Además, el libro contaba con un valor simbólico como testimonio de salvación⁷⁵, es decir, el libro era la forma material de la fuente de la fe y este no sólo contenía el texto del Evangelio, sino que era el propio Evangelio (Fig. 9)⁷⁶.

Los manuscritos son uno de los elementos artísticos más conocidos del arte medieval que han llegado hasta la actualidad. Existen manuscritos de diferentes tipos, sin embargo, solo el 5% constituyen aquellos que recibieron una decoración cuidada. Este

⁷⁰ MOORE, T., *The blog of Kells*, <http://theblogofkells.blogspot.com/2007/03/from-vaults-2.html>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

⁷¹ MOORE, T., *The blog of Kells*, <http://theblogofkells.blogspot.com/2007/03/from-vaults-4.html>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

⁷² MOORE, T., *The blog of Kells*, <http://theblogofkells.blogspot.com/2009/02/credit-crunch.html>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

⁷³ F. WALTHER, I. y WOLF, N., *Codices illustres...*, *op. cit.*, p. 32.

⁷⁴ KRAMER, C., *Arts Millenii...*, *op. cit.*, p. 45.

⁷⁵ PÄCHT, O., *La miniatura medieval...*, *op. cit.* p. 10.

⁷⁶ ESPINO HERRERA, A., *Arte y producción libraria...* *op. cit.* p.13.

aspecto varía en función de una serie de parámetros como pueden ser su función o los intereses de sus propietarios o mecenas⁷⁷. Aunque es verdad que en la época de devoción que fue la Edad Media, la mayoría de estos libros con una decoración más elaborada se tratan de libros religiosos⁷⁸. Estos se elaboraban en los *scriptoria* de los propios monasterios⁷⁹, constituyendo un arduo trabajo colectivo⁸⁰.

Fig. 9: Fol. 1r-27r: Preliminae. Folios 8v-9r: Breves causae de Mateo III-XXVI, *Libro de Kells*, h. 800

Fig. 10: Fol. 1r-27r: Preliminae. Folio 7v: Virgen y niño con ángeles, *Libro de Kells*, h. 800

Si destacan un tipo de libros medievales son los denominados insulares⁸¹. Pese a que Britania estuvo expuesta a las ideas cristianas desde una etapa temprana⁸², Irlanda permaneció sin ser ocupada por el Imperio Romano⁸³. Esta situación permitió la pervivencia de las tradiciones artísticas celtas⁸⁴ en su forma más pura⁸⁵. No fue hasta el siglo V cuando comenzó a transformarse en una Irlanda protocristiana⁸⁶ y gracias a la labor de san Patricio se inició su evangelización⁸⁷. Para esto, los monjes cristianos emplearon los libros miniados, los cuales pronto serían realizados en monasterios locales

⁷⁷ WINSTEIN, K., *El arte de los...*, op. cit. p.7.

⁷⁸ *Ibidem*, p. 12.

⁷⁹ F. WALTHER, I. y WOLF, N., *Codices illustres...*, op. cit., p. 20.

⁸⁰ KRAMER, C., *Arts Milleni...*, op. cit., p. 37.

⁸¹ ESPINO HERRERA, A., *Arte y producción libraria...* op. cit. p. 12.

⁸² *Ibidem*, p. 1.

⁸³ WINSTEIN, K., *El arte de los...*, op. cit. p.59.

⁸⁴ Para saber más sobre arte celta, véase anexo VI.

⁸⁵ MACKWORTH-PRAED, B. *El Libro de...*, op. cit., p. 10.

⁸⁶ MORENO MARTÍN, F.J., “¿Insularidad o peregrinatio...”, op. cit. 379.

⁸⁷ F. WALTHER, I. y WOLF, N., *Codices illustres...*, op. cit., p. 28.

siguiendo estilos autóctonos⁸⁸. Así, los grandes centros monásticos como Iona, Kells o Lindisfarne crearon sus propios *scriptoria*⁸⁹. En estos manuscritos insulares, confeccionados desde finales del siglo VII y principios del IX, es posible apreciar las influencias de la tradición decorativa pagana⁹⁰, puesta al servicio del cristianismo (Fig. 10)⁹¹.

Entre este tipo de libros miniados destaca el libro de Kells. La versión manuscrita más rica y profusamente iluminada de los cuatro Evangelios que ha llegado hasta la actualidad (Fig. 11). Pese a esto, se sabe muy poco sobre el mismo, siendo su origen una de sus mayores incógnitas⁹². Considerado como uno de los últimos manuscritos insulares,

Fig. 11: Fol 27v-129r: Mateo. Folio 33r: Página de alfombra, *Libro de Kells*, h. 800

tiende a ser datado en torno al año 800⁹³, porque algunas de sus características se relacionan con otros evangeliarios de la época⁹⁴. Respecto a su origen, pronto comenzó a circular la tradición de que san Columba fue el copista del texto⁹⁵, algo imposible debido a que el santo vivió varios siglos antes de la iluminación del libro⁹⁶. Por lo tanto, existen diversas teorías sobre su origen⁹⁷.

El libro de Kells es un evangeliario⁹⁸, por lo que contiene en su interior los cuatro Evangelios⁹⁹ adornados por medio de miniaturas,

⁸⁸ *Ibidem*, p. 32.

⁸⁹ WINSTEIN, K., *El arte de los...*, *op. cit.* p.59.

⁹⁰ KRAMER, C., *Arts Milleni...*, *op. cit.*, p. 79.

⁹¹ MACKWORTH-PRAED, B. *El Libro de...*, *op. cit.*, p.10.

⁹² *Ibidem*, p. 7.

⁹³ *Ibidem*, p. 14.

⁹⁴ KRAMER, C., *Arts Milleni...*, *op. cit.*, p. 86.

⁹⁵ MACKWORTH-PRAED, B. *El Libro de...*, *op. cit.*, p. 7.

⁹⁶ MORENO MARTÍN, F.J., “¿Insularidad o peregrinatio...”, *op.cit.* p. 383.

⁹⁷ ESPINO HERRERA, A., *Arte y producción libraria...* *op.cit.* p. 18.

⁹⁸ F.WALTHER, I. y WOLF, N., *Codices illustres...*, *op. cit.*, p. 80.

⁹⁹ WINSTEIN, K., *El arte de los...*, *op. cit.* p.47.

letras capitulares y fondos¹⁰⁰. Actualmente han desaparecido varias de sus páginas¹⁰¹ y algunas de las conservadas se consideran inacabadas¹⁰². Tampoco ha llegado su rica cubierta¹⁰³, que probablemente se perdió durante un saqueo vikingo¹⁰⁴ del siglo XI¹⁰⁵.

Entre sus páginas destaca la Chi Rho o página del monograma (Anexo IX, Fig. 48, 49 y 50) clasificada como uno de los ejemplares más elaborados de caligrafía jamás ejecutado y que corresponde a las primeras palabras del Evangelio según san Mateo¹⁰⁶. Se trata del punto culminante del libro, donde se alcanza la equivalencia entre la imagen y la palabra¹⁰⁷. Esta página en concreto está presente tanto en el apartado simbólico de la película.

Es decir, el libro de Kells no es únicamente el referente estilístico más importante del filme, sino que forma parte de su historia. Ya que el largometraje adapta las leyendas y la historia que hay en torno al él, seleccionando aquello que resulta óptimo para el relato que se pretende contar.

2.2.3. Análisis de la estructura narrativa de la película

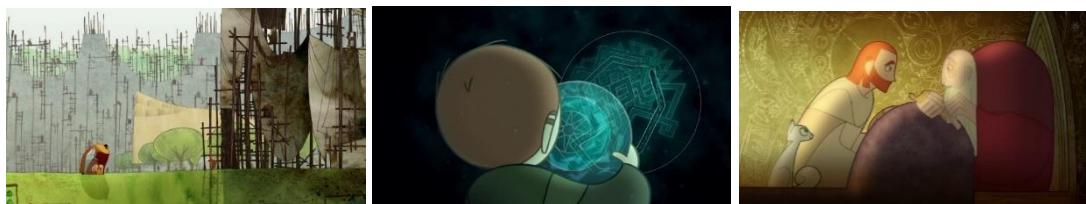

Fig. 12, 13 y 14: Escenas de *El Secreto del libro de Kells*, Tomm Moore y Nora Twomey, 2009

Desde la incorporación de Didier Brunner al proyecto, se buscó la confección de una historia más universal, que pudiera ser entendida en su totalidad fuera de Irlanda. Por esto, se realizaron una serie de cambios, como volver a un joven Brendan en el protagonista o tomar como base para el guion la estructura de *El viaje del héroe*, propuesta por Joseph Campbell en su libro *El héroe de las mil caras*¹⁰⁸.

¹⁰⁰ F. WALTHER, I. y WOLF, N., *Codices illustres...*, op. cit., p. 80.

¹⁰¹ ESPINO HERRERA, A., *Arte y producción libraria...* op.cit. p. 20.

¹⁰² MACKWORTH-PRAED, B. *El Libro de...*, op. cit., p.15.

¹⁰³ *Ibidem*, p. 7.

¹⁰⁴ F. WALTHER, I. y WOLF, N., *Codices illustres...*, op. cit., p. 40.

¹⁰⁵ MACKWORTH-PRAED, B. *El Libro de...*, op. cit., pp.7-8.

¹⁰⁶ *Ibidem*, p. 32.

¹⁰⁷ F. WALTHER, I. y WOLF, N., *Codices illustres...*, op. cit., p. 32.

¹⁰⁸ Entrevista realizada a MOORE, T., 2:02-2:10, <https://www.youtube.com/watch?v=dcYbvWZ9KtY&t>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

Fig. 15 y 16: Escenas de *El Secreto del libro de Kells*, Tomm Moore y Nora Twomey, 2009

Campbell planteó tres apartados principales, divididos a su vez en subapartados. El primero es el llamado separación¹⁰⁹, que en la película correspondería a lo que se abarca desde la presentación a Brendan (Fig. 12), hasta su primer encuentro con Crom Cruach. En esta etapa se presenta a Brendan junto al mundo cotidiano que le rodea y que en un principio se niega a abandonar¹¹⁰. Esto cambia con la llegada de Aidan de Iona, quien toma el papel de guía y empuja a Brendan a adentrarse en ese bosque desconocido y prohibido, dando así el primer paso de su aventura¹¹¹. En el interior del bosque se da su

¹⁰⁹CAMPBELL, J., *El héroe de las mil caras...*, op. cit., p.25.

¹¹⁰*Ibidem*, p. 41.

¹¹¹*Ibidem*, p. 50.

encuentro con Aisling, esta le ayuda y guía en el bosque, pero ambos niños acaban frente a la guarida del terrible Crom Cruach, representando el primer peligro real con el que se cruza Brendan a lo largo de su aventura¹¹².

A continuación, llega el apartado de la iniciación¹¹³, que se correspondería con la parte en la que Brendan se inicia como iluminador, hasta la derrota de Crom Cruach (Fig. 13). Tras el primer encuentro con Crom Cruach, Brendan continúa su camino como iluminador, a la vez que sigue en contacto con Aisling. Pero esta situación idílica finaliza cuando Aidan considera que para finalizar el libro es necesario utilizar un cristal que perdió en Iona. El intento de Brendan por ir a enfrentarse a Crom Cruach, es truncado en un primer momento por su tío¹¹⁴, sin embargo, gracias a Aisling consigue escapar para poder hacer frente a su enemigo. Crom Cruach es la representación de todos sus temores, por lo que el poder vencerle es el símbolo de la superación de estos miedos y la posibilidad de convertirse en un verdadero maestro iluminador¹¹⁵, alcanzando aquello que buscaba¹¹⁶.

Fig. 17: *Brendan*. Comparación entre Fol- 27v-129r: Mateo. Folio 34r: 1.18 Christi autem generatio, *Libro de Kells*, h. 800 y fotograma de *El Secreto del libro de Kells*, Tomm Moore y Nora Twomey, 2009

Por último, se encontraría el apartado del retorno¹¹⁷, que abarcaría desde el regreso de Brendan tras derrotar a Crom Cruach, hasta el final de la película (Fig. 14). Poco después del retorno de Brendan, hace acto de presencia aquella amenaza de la que se había estado hablando a lo largo de la película: los vikingos. Gracias a la ayuda de Aisling, Brendan y Aidan son capaces de huir con vida de Kells. Esto les permite desarrollar una especie de actividad misionera, que consiste en mostrar el libro a las personas, pues en la película se hace hincapié en la importancia del arte en los tiempos difíciles. Tras varios años, Brendan, ya como un adulto, cruza el umbral del retorno¹¹⁸ y logra regresar a Kells, donde se puede reencontrar por fin con su tío, finalizando así la película.

¹¹² *Ibidem*, p. 56.

¹¹³ *Ibidem*, p. 25.

¹¹⁴ *Ibidem*, p. 76.

¹¹⁵ COHEN, K., entrevista realizada a MOORE, T. el 16-III-2010..., sitio citado.

¹¹⁶ CAMPBELL, J., *El héroe de las mil caras...*, *op. cit.*, p.101.

¹¹⁷ *Ibidem*, p. 25.

¹¹⁸ *Ibidem*, p. 126.

La utilización de El viaje del héroe de Campbell es algo innegable, ya no solo porque el director lo dijera, sino porque es posible apreciar con total claridad cómo esta fórmula fue empleada para dar lugar al guion final del filme.

2.2.4. La influencia estética de libro de Kells

Para la realización de la película *El secreto del libro de Kells* no solo se empleó la historia y las leyendas que acompañan al mismo, sino que también se utilizó su estilo gráfico como una importante fuente para la confección del apartado visual de la película.

Fig. 18: Aisling. Comparación entre Fol- 27v-129r: Mateo. Folio 34r: 1.18 Christi autem generatio, *Libro de Kells*, h. 800 y fotograma de *El Secreto del libro de Kells*, Tomm Moore y Nora Twomey, 2009

En primer lugar, desde el estudio procuraron ser lo más fieles posibles a la ambientación medieval, tanto en los escenarios, como en los personajes (Fig. 15)¹¹⁹. En cuanto al diseño de los personajes, estos se construyeron de forma sencilla a partir de figuras geométricas básicas y se colorearon por medio de tintas planas (Fig. 16)¹²⁰. Es decir, adaptaron manera de dibujar los personajes que tenían en los libros miniados, pero lo pulieron por medio de una utilización de figuras geométricas muy básicas, para obtener un aspecto más atractivo y cuidado desde el punto de vista estético.

Fig. 19: Pangur Pan. Comparación entre Fol- 27v-129r: Mateo. Folio 34r: 1.18 Christi autem generatio, *Libro de Kells*, h. 800 y fotograma de *El Secreto del libro de Kells*, Tomm Moore y Nora Twomey, 2009

¹¹⁹ Entrevista realizada a MOORE, T., sitio citado, 3:22-3:32.

¹²⁰ Esta situación se da por el hecho de que cuanto más sencillo y conciso sea un personaje, más fácil será el hecho de animarlo.

En lo que respecta a los tres personajes principales, para Tomm Moore, en la página Chi Rho estos aparecen representados¹²¹: Brendan como el monje pelirrojo (Fig. 17), Aisling como las flores que decoran la página (Fig. 18) y Pangur Bán como los gatos que aparecen en ella (Fig. 19)¹²².

También es posible apreciar las influencias del libro en los fondos, por ejemplo, en la perspectiva o en los elementos decorativos¹²³. En todo momento los escenarios están impregnados de gran variedad de figuras geométricas (Anexo IX, Fig. 46 y 47), las cuales recuerdan a los motivos empleados en las decoraciones del libro de Kells, provenientes de la cultura celta (Fig. 20). Por otra parte, en ocasiones se usan marcos ornamentales (Fig. 21), como los que se pueden ver en ciertas ilustraciones del libro (Anexo IX, Fig. 51, 52 y 53). Algunos marcos adquieren en la película la función de mostrar el paso del tiempo (Anexo IX, Fig. 54, 55 y 56), uniendo esa inspiración del libro de Kells con el funcionamiento de las viñetas en el cómic (Anexo IX, Fig. 57 y 58).

Fig. 20: Comparación entre Fol. 1r-27r: Preliminares. Folio: 8r. Breves causae de Mateo I-III, *Libro de Kells*, h. 800 y fotograma de *El Secreto del libro de Kells*, Tomm Moore y Nora Twomey, 2009

¹²¹ Véase Anexo VII para más información sobre las inspiraciones utilizadas para los personajes.

¹²² MOORE, T., *The blog of Kells*, <http://theblogofkells.blogspot.com/2010/06/answer-to-robert-t.html>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹²³ LEMERCIER, F., entrevista realizada a BRUNNER, D. el 28-I-2009..., sitio citado.

Aparte del libro de Kells, se emplearon otros elementos, por ejemplo, la cruz céltica, utilizada como base del diseño de Kells (Fig. 22). Esto supone para el director la fusión entre la adoración pagana al dios del Sol, Lugh, y la nueva fe cristiana¹²⁴. Algo importante, pues en la película ante todo se quería expresar temas universales como la importancia de la preservación del arte y de la cultura¹²⁵, por lo tanto, no hay menciones específicas a ninguna religión concreta¹²⁶.

Fig. 21: Fol. 129v-187v: Marcos. Folio 187v: 16.19-20: palabras finales del Evangelio de Marcos, *Libro de Kells*, h. 800 y fotograma de *El Secreto del libro de Kells*, Tomm Moore y Nora Twomey, 2009

Asimismo, se usaron elementos típicos del paisaje irlandés, por ejemplo, una tumba megalítica a modo de entrada al inframundo, o la piedra de Turoe¹²⁷ como escenario para el primer encuentro entre Aisling y Brendan (Fig. 23)¹²⁸.

En resumen, esta película utilizó reglas del cómic¹²⁹, la ilustración y las pinturas medievales de una forma que, según Moore, sorprendentemente resultó bastante sencilla y orgánica¹³⁰.

Fig. 22. Comparación entre la Cruz de san Martín de Iona y fotograma de *El Secreto del libro de Kells*, Tomm Moore y Nora Twomey, 2009

¹²⁴ COHEN, K., entrevista realizada a MOORE, T. el 16-III-2010..., sitio citado.

¹²⁵ LEMERCIER, F., entrevista realizada a BRUNNER, D. el 28-I-2009..., sitio citado.

¹²⁶ Entrevista realizada a MOORE, T., sitio citado, 3:48-4:00.

¹²⁷ La piedra de Turoe es una de las cinco piedras talladas que han llegado hasta nuestros días y que con toda seguridad tienen un origen celta con una función ritual. Se trata de una piedra irregular de granito que ha sido recubierta de ornamentación por medio de su talla.

¹²⁸ COHEN, K., entrevista realizada a MOORE, T. el 16-III-2010..., sitio citado.

¹²⁹ Véase Anexo VIII para consultar otras inspiraciones empleadas para la película.

¹³⁰ MOORE, T., *The blog of Kells*, <http://theblogofkells.blogspot.com/2006/06/pictures.html>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

2.2.5 Los valores estéticos y cualidades de la película

Fig. 23. Comparación entre *Piedra de Turoe*, I a.C.-I d.C. y fotogramas de *El Secreto del libro de Kells*, Tomm Moore y Nora Twomey, 2009

Durante las últimas décadas en el mercado occidental se ha dado un predominio de la animación digital en 3D, dejando a la animación 2D en un segundo plano, alejado, por norma general, de las grandes compañías¹³¹. Esta situación ha provocado que cuando se retoma un estilo bidimensional, llame la atención¹³².

Para *El secreto del libro de Kells* se utilizó una animación bidimensional e incluso se retomó un trabajo de animación tradicional, el cual los críticos compararon con los trabajos artesanales, en la acepción más positiva de la palabra¹³³. Es posible apreciar cómo el filme huyó de un estilo realista¹³⁴, algo que no le impidió destacar gracias a su tratamiento visual deslumbrante¹³⁵ o a su gran exquisitez plástica¹³⁶, muy apreciable en sus ricos espacios¹³⁷. Por otra parte, los críticos también remarcaron la acertada combinación entre el arte medieval y el arte celta¹³⁸.

¹³¹ PONS, J., “The secret of Kells”, *Fotogramas*, <https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a408489/the-secret-of-kells/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹³² PINTADO, H., “Critica: El secreto del libro de Kells...”, sitio citado.

¹³³ PONS, J., “The secret of...”, sitio citado.

¹³⁴ LEÓN, J., “The Secret of Kells, maravillosa animación tradicional”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/animacion/the-secret-of-kells-maravillosa-animacion-tradicional>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹³⁵ PINTADO, H., “Critica: El secreto del libro de Kells...”, sitio citado.

¹³⁶ PONS, J., “The secret of...”, sitio citado.

¹³⁷ LEÓN, J., “The Secret of Kells...”, sitio citado

¹³⁸ PINTADO, H., “Critica: El secreto del libro de Kells...”, sitio citado.

Pese a que se esté acostumbrado a estilos de animación más populares, producidos por compañías de gran importancia, no se debe olvidar que en animación todo es posible. Al tratarse de un medio en el que se emplea el dibujo o el modelado en 3D, entre otros, es posible dar lugar a toda una gran variedad de estilos propios, que lo único que necesitan es tener una lógica interna con la que ser coherentes. Por esto el estilo de la película *El secreto del libro de Kells* funciona, pues pese a no ser un estilo realista, presenta una serie de reglas internas a las que permanece fiel y sabe sacarle a su estilo el mayor partido posible en lo que a su estética se refiere. *El secreto del Libro de Kells* es un ejemplo de no sólo buscar referencias en otras obras, sino de cómo utilizar de una manera bastante inteligente estas referencias para dar lugar a una estética muy interesante y rica, tanto como para salirse de lo que parece ser la norma y sorprender al espectador.

3. Conclusiones

Como se puede apreciar por las películas nominadas a los Premios Oscar, el 2009 resultó ser un año interesante en lo referido a animación. En primer lugar, marcó para el estudio Disney la revitalización de su línea de princesas, que ha llegado hasta nuestros días. A continuación, se dio primer acercamiento de Wes Anderson a esta técnica que volvería a utilizar años más tarde. Además, se estrenaron dos películas pertenecientes a estudios independientes (Cartoon Saloon y Laika, LLC.), que pusieron sobre la mesa propuestas absolutamente distintas entre sí (*El secreto del libro de Kells* y *Los mundos de Coraline*), pero de gran calidad.

El largometraje *El Secreto del Libro de Kells* es un ejemplo de la buena salud de la animación independiente europea. Esta línea, lejos de seguir los designios marcados por las grandes corporaciones, ofrece películas con una idiosincrasia propia y un estilo distintivo, pero no por ello, exento de calidad. En este contexto, surgió *El secreto del libro de Kells*, un interesante filme del estudio irlandés Cartoon Saloon. Esta película representa lo valiosa que es la trayectoria de la animación en Irlanda, cuyo despegue se da a partir de la década de los años 80, época en la que el estudio Sullivan Bluth se asentó en el país y fundó el grado de animación del Ballyfermot College, donde estudiaron los miembros fundadores de Cartoon Saloon.

El Secreto del Libro de Kells, es el resultado de años de trabajo de un estudio independiente, por lo tanto, la producción fue laboriosa y se dilató en el tiempo. Debido a esto, se acabaron decantando por ampliar el público al que estaba destinada la obra inicialmente y se esforzaron elaborar una obra más universal, sin renunciar a la característica distintiva de este estudio: la importancia de la tradición cultural irlandesa. En este caso, decidieron adaptar, sobre todo, el estilo del libro de Kells y la tradición celta para dar lugar a una estética propia, idea que, en sí, no es novedosa. Se trabajó fundamentalmente con la combinación de figuras geométricas, la perspectiva y el ambiente ornamental en el que se mueven los personajes, dando lugar a un diseño coherente y muy rico en términos plásticos. Si bien, no solo se empleó el libro de Kells como una fuente de inspiración estilística, ya que también se utilizaron varias de las leyendas que rodean al libro para escribir su trama.

Esta película no solo se alejó de las fórmulas de los grandes estudios por su estilo particular. También lo consiguió gracias al empleo de la animación tradicional, aunque en convivencia con técnicas digitales. Algo que ayuda a la configuración de escenas más espectaculares, como la lucha contra Crom Cruach, que, de lo contrario, habría resultado más costosa.

Gracias a la nominación a los Premios Oscar, se dio a conocer a un estudio, Cartoon Saloon, y unos directores, Tomm Moore y Nora Twomey, que han continuado trabajando y, por tanto, evolucionado. Pese a que el estilo de sus siguientes películas no sea igual, ya que se van adaptando cada historia, es posible apreciar el peso que la geometría continúa teniendo en el diseño de los personajes y cómo dotan a los fondos de una importante carga ornamental.

El secreto del libro de Kells nos demuestra que se pueden hacer películas de gran calidad sin contar con presupuestos astronómicos ni tener la necesidad de imitar el estilo de Disney-Pixar. Evidencian que también es posible dar lugar a un gran filme con un estilo propio investigando en la tradición cultural de cada país, no solo en su estética, sino también en su historia, leyendas y personajes míticos. Todo esto utilizado a favor de la ficción y con una animación muy diferente, pues al final, esta nos permite dar vida a aquello que seamos capaces de imaginar.

4. Bibliografía

4.1. Bibliografía General

- F.WALTHER, I. y WOLF, N., *Codices illustres. Los manuscritos iluminados más bellos del mundo. Desde 400 hasta 600*, Barcelona, Taschen, 2014.
- KRAMER, C., *Arts Millenii: mil años de arte miniado. Una retrospectiva milenaria*, Madrid: Ars Millenni, imp., 2000.
- LUCCI, G., *Animación*, Barcelona, Electra, D.L., 2005.
- WEINSTEIN, K., *El arte de los manuscritos medievales*, Barcelona, Tres Torres-Edunsa, cop., 1998.

4.2. Bibliografía Específica

- ABUÍN, A., “Los mundos de Coraline, Henry Selick traduciendo a Neil Gaiman”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/criticas/los-mundos-de-coraline-henry-selick-traduciendo-a-neil-gaiman>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- BENÍTEZ, S., “Cine en el salón: Nimh, el mundo secreto de la Sra. Brisby, la grandeza de Don Bluth (I)”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/criticas/cine-en-el-salon-nimh-el-mundo-secreto-de-la-sra-brisby-la-grandeza-de-don-bluth-i>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- BENÍTEZ, S., “Cine en el salón: Fievel y el nuevo mundo, la grandeza de Don Bluth (II)”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/criticas/cine-en-el-salon-fievel-y-el-nuevo-mundo-la-grandeza-de-don-bluth-ii>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- BENÍTEZ, S., “Cine en el salón: En busca del valle encantado, la grandeza de Don Bluth (y III)”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/criticas/cine-en-el-salon-en-busca-del-valle-encantado-la-grandeza-de-don-bluth-y-iii>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- BENÍTEZ, S., “Animación| Todos los perros van al cielo, de Don Bluth”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/criticas/animacion-todos-los-perros-van-al-cielo-de-don-bluth>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- BENÍTEZ, S., “Disney: Tiana y el sapo, de Ron Clements y John Musker”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/criticas/disney-tiana-y-el-sapo-de-ron-clements-y-john-musker>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- BURKE, L., “Drawing Conclusions: Irish Animation and National Cinema”, *Estudios Irlandeses*, 4, 2009, pp. 187-191.

- CAMPBELL, J., *El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito*, México, Fondo de Cultura Económica, 1959.
- CAVIARO, J.L., “Fantástico Sr. Fox, Roald Dahl bajo el prisma de Wes Anderson”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/animacion/fantastico-sr-zorro-roald-dahl-bajo-el-prisma-de-wes-anderson> (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- CHEN, P., “Movie Review & Director Interview -The Secret of Kells: Illuminating Tale of Creativity”, *AWN*, <https://www.awn.com/blog/movie-review-director-interview-secret-kells-illuminating-tale-creativity>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- COHEN, K., entrevista realizada a MOORE, T. el 16-III-2010, <https://www.awn.com/animationworld/secret-kells-what-remarkable-animated-feature>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- COSTA, J., “Fantástico Sr. Fox”, *Fotogramas*, <https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a367731/fantastico-sr-fox/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- COSTA, J., “Los mundos de Coraline”, *Fotogramas*, <https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a302371/los-mundos-de-coraline/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- COSTA, J., “Tiana y el sapo”, *Fotogramas*, <https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a335407/tiana-y-el-sapo/> (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- DESOWITZ, B., entrevista realizada a MOORE, T. el 15-XII-2009, <http://theblogofkells.blogspot.com/2009/12/awn-interview.html>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- ESPINO HERRERA, A., *Arte y producción libraría en el entorno altomedieval hibernosajón: el Libro de Kells*, TFG dirigido por CHICO PICAZA M.V. y FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, L., Universidad Complutense de Madrid, 2014.
- FLYNN R. y TRACY, T., *Historical Dictionary of Irish Cinema*, Londres, Rowman & Littlefield, 2019.
- GREEN, M.J., *Arte celta: leyendo sus mensajes*, Tres Cantos, Akal, D.L., 2007, p. 115
- WHITE, K., *The Plain of Blood. A Study of the Ritual Landscape of Magh Slecht, Co.Cavan*, proyecto supervisado por MOORE, S., 2013.
- LAING, L. y LAING, J., *Art of the celts*, Londres, Thames and Hudson, cop., 1992.

- LEMERCIER, F., entrevista realizada a BRUNNER, D. el 28-I-2009, <https://cineuropa.org/en/interview/89643/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- LEÓN, J., “Los mundos de Coraline, la fantástica oscuridad de Selick”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/animacion/los-mundos-de-coraline-la-fantastica-oscuridad-de-selick>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- LEÓN, J., “The Secret of Kells, maravillosa animación tradicional”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/animacion/the-secret-of-kells-maravillosa-animacion-tradicional>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- LEÓN, J., “Tiana y el sapo, valiente clasicismo Disney en tiempos del 3D”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/criticas/tiana-y-el-sapo-valiente-clasicismo-disney-en-tiempos-del-3d>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- LOUREDA, C., “El pan de la guerra, animación de Nora Twomey, llamada a convertirse en referencia del género”, *fotogramas*, <https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a27998551/el-pan-de-la-guerra-animacion-nora-twomey-breadwinner/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- MACKWORTH-PRAED, B. *El Libro de Kells*, Madrid, Lisboa, 1993.
- MALDIVIA, B., “Los mundos de Coraline, belleza sin alma”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/animacion/los-mundos-de-coraline-belleza-sin-alma>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- MASSANET, A., Entrevista a MUSKER, J., CLEMENTS, R. y DEJA, A., el 4-II-2010, <https://www.espinof.com/animacion/entrevista-a-john-musker-ron-clements-y-andres-deja-directores-y-animador-de-tiana-y-el-sapo> (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- MASSANET, A., “Up, Pixar encuentra su techo”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/criticas/up-pixar-encuentra-su-techo> (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- MORENO MARTÍN, F.J., “¿Insularidad o peregrinatio? La realidad material del primitivo monacato irlandés”, en LÓPEZ QUIROGA, J., MARTÍNEZ TEJERA, A.M. y MORÍN DE PABLOS, J., *Monasteria et Territoria. Elites, edilicia y territorio en el Mediterráneo medieval (siglos V-XI)*, Madrid, 18-20 de diciembre 2006, Oxford, British Archaeological Reports Oxford Ltd, 2007, espec. pp. 379-398.
- NEWENHAM, P., “EY Entrepreneur of the Year industry finalist: Paul Young, Cartoon Saloon”, *The Irish Times*, <https://www.irishtimes.com/business/media>

and-marketing/ey-entrepreneur-of-the-year-industry-finalist-paul-young-cartoon-saloon-1.2272433, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

- NÚÑEZ, G., “La animación europea se hace mayor”, *La Razón*, <https://www.larazon.es/cultura/cine/la-animacion-europea-se-hace-mayor-BX9660146/> (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- O’HEHIR, A., entrevista realizada a MOORE, T. el 5-III-2010 en Nueva York, <http://theblogofkells.blogspot.com/2010/03/saloncom-interview.html>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- PASCUAL ESTAPÉ, J.A., “Apple compra la película de animación *Wolfwalkers*, y el documental *The Elephant Queen*”, *Computer Hoy*, <https://computerhoy.com/noticias/entretenimiento/apple-compra-pelicula-animacion-wolfwalkers-documental-elephant-queen-300437>, (Fecha de consulta 7-XI-2020).
- PINTADO, H., “Crítica: El secreto del libro de Kells: Maravillosa obra de arte”, *Hellofriki*, <https://www.hellofriki.com/critica-el-secreto-del-libro-de-kells-maravillosa-obra-de-arte/> (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- PONS, J., “The secret of Kells”, *Fotogramas*, <https://www.fotogramas.es/peliculas-criticas/a408489/the-secret-of-kells/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- POZO, J.C., “Tráiler de *Wolfwalkers*, la preciosa película animada del creador de El secreto del libro Kells”, *Hobbyconsolas*, <https://www.hobbyconsolas.com/noticias/trailer-wolfwalkers-preciosa-pelicula-animada-creador-secreto-libro-kells-713227>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- RYZIK, M., “An Indie Takes On Animation’s Big Boys”, *The New York times*, <https://www.nytimes.com/2010/03/03/movies/awardsseason/03kells.html?pagewanted=1&sq=The%20Secret%20of%20Kells&st=cse&scp=2>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- STEAD, I., *El arte celta*, Madrid, Akal, D.L., 1999.
- VAN DER LUGT, P., entrevista realizada a MOORE, T. el 7-X-2009, <https://web.archive.org/web/20091114014447/http://twitchfilm.net/interviews/2009/10/an-interview-with-director-tomm-moore.php>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- WALTER, K., “From Aisling to Chora: female allegories of the nation in contemporary Irish women’s poetry”, *Irish Studies Review*, Volumen 21, 3, 2013.

- WOODS, S., *Overview of History of Irish Animation*, Irish Film Institute, 2003,
- ZORRILLA, M., “El pan de la guerra, un precioso drama que recurre a la imaginación de su protagonista para diferir la realidad afgana”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/criticas/pan-guerra-precioso-drama-que-recurre-imaginacion-su-protagonista-para-digerir-realidad-afgana>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- ZORRILLA, M., “Syfy 2015| Song of the Sea y Cub no cumplen las expectativas y Crazy Bitches es un bodrio”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/criticas/syfy-2015-song-of-the-sea-y-cub-no-cumplen-las-expectativas-y-crazy-bitches-es-un-bodrio>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

4.3. Webgrafía

- Animación para adultos, <https://animacionparaadultos.es/primer-trailer-de-wolfwalkers-la-nueva-pelicula-de-cartoon-saloon/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- Animation Ireland, <https://animationireland.com/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020). Britannica, Literatures of the World, <https://www.britannica.com/art/aisling>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- Cartoon Brew, <https://www.cartoonbrew.com/podcast/don-bluths-invasion-of-ireland-a-new-podcast-reveals-the-untold-story-194364.html>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- Cartoon Saloon, <https://www.cartoonsaloon.ie/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- Cinemanía, <https://cinemania.20minutos.es/criticas/fantastico-sr-fox/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- Cinemanía, <https://cinemania.20minutos.es/criticas/el-pan-de-la-guerra-the-breadwinner/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- Cinemanía, <https://cinemania.20minutos.es/criticas/up/> (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- Cinemanía, <https://cinemania.20minutos.es/noticias/ryan-reynolds-podria-protagonizar-la-adaptacion-del-mitico-videojuego-de-los-80-dragons-lair/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- Entrevista realizada a MOORE, T., 2:02-2:10, <https://www.youtube.com/watch?v=dcYbvWZ9KtY&t>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

- MOORE, T., *The blog of Kells*, <http://theblogofkells.blogspot.com/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- The Great Cat, <https://www.thegreatcat.org/history-of-the-cat-in-the-dark-ages-part-4/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- WALKER, D., Entrevista a BLUTH, D., y GOLDMAN, G., <https://www.youtube.com/watch?v=cGpupHNRgag>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
- WALKER, D., Entrevista a BLUTH, D., y GOLDMAN, G., <https://www.youtube.com/watch?v=aPRRhOQ1NHo>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

4.4. Filmografía

- *El secreto del libro de Kells (The Secret of Kells, 2009)* de Tomm Moore y Nora Twomey.

Anexos

Anexo I: Breve historia de la animación irlandesa

Fig. 24: *Animación de la torre del reloj*, hermanos Horgan, década de 1910

La animación irlandesa presentó en sus comienzos un futuro prometedor gracias a figuras como la del pionero James Horgan, quien elaboró su primera película utilizando el *stop-motion* (Fig. 24) en el año 1909. Pese a estos esperanzadores inicios, la animación en Irlanda pronto quedó estancada y no alcanzó una mayor entidad en su territorio

nacional hasta la década de los años 60, gracias a la fundación de Radio Relifis Eireann y el estudio especializado en publicidad, Gunter Wolfe¹³⁹. Ya en la década de los 70, la animación irlandesa comenzó a tomar una forma más clara de la mano de animadores como Aidan Hickey y Steve Woods¹⁴⁰.

Con el devenir anterior de la animación en Irlanda, esta se habría mantenido en un nivel de producción similar al del resto de Europa. Pero la situación cambió a partir de 1983, cuando la Industrial Development Authority (I.D.A.) vio en la animación un negocio potencial para emplear personal cualificado, durante una época en la que el país presentaba una importante cifra de paro. En el año 1985 la I.D.A. ayudó a la creación de tres estudios de animación, siendo el tercero y más importante Sullivan Bluth con el reconocido animador Don Bluth a la cabeza¹⁴¹. Este animador de gran importancia internacional se vio atraído al país gracias a los beneficios fiscales que el Estado le ofreció¹⁴². En dicho estudio, clausurado en la década de los 90¹⁴³, Bluth realizó parte de algunas de sus reconocidas películas *Fievel y el nuevo mundo* (*An American Tail*, 1986) o *En busca del valle encantado* (*The Land Before Time*, 1988)¹⁴⁴. Pese a que la presencia

¹³⁹ WOODS, S., *Overview of History of Irish Animation*, Irish Film Institute, 2003, p.1.

¹⁴⁰ BURKE, L., "Drawing Conclusions...", *op. cit.* p.187.

¹⁴¹ WOODS, S., *Overview of History....*, *op. cit.* p. 2.

¹⁴² RYZIK, M., "An Indie Takes On Animation's Big Boys...", sitio citado.

¹⁴³ BURKE, L., "Drawing Conclusions...", *op. cit.* p.188.

¹⁴⁴ LUCCI, G., *Animación....*, *op. cit.* p. 58.

de animadores estadounidenses influenció a muchos animadores irlandeses¹⁴⁵, lo más importante de la estancia de Bluth en el país fue la confección del primer curso de animación en Irlanda¹⁴⁶ en el Ballyfermot College¹⁴⁷.

Tras el cierre de Sullivan Bluth, muchos animadores irlandeses vieron truncado su futuro, por lo que tuvieron que marcharse a trabajar a los Estados Unidos¹⁴⁸, aunque mantuvieron relaciones con animadores que permanecieron en Irlanda. Gracias a este segundo grupo, se comenzaron a fundar una serie de distintos estudios dedicados a la realización de películas, cortometrajes, series de animación o publicidad, como por ejemplo Cartoon Saloon o Brown Bag Films¹⁴⁹.

Poco a poco la animación irlandesa ha adquirido fama internacional gracias a su calidad y las nominaciones que sus obras han recibido para los Premios de la Academia de Cine estadounidense¹⁵⁰. Es posible que la animación en Irlanda no se encuentre en una situación ideal, pero existen una gran cantidad de estudios con estilos y técnicas muy variadas¹⁵¹ que auguran como mínimo que la animación de este país va a estar presente en el panorama internacional durante los próximos años¹⁵².

¹⁴⁵ WOODS, S., *Overview of History...*, *opt. cit.* p. 2.

¹⁴⁶ RYZIK, M., “An Indie Takes On Animation’s Big Boys...”, sitio citado.

¹⁴⁷ BURKE, L., “Drawing Conclusions...”, *op. cit.* p.188.

¹⁴⁸ Entrevista realizada a MOORE, T., sitio citado, 1:36-1:55.

¹⁴⁹ Animation Ireland, Brown Bag Films, <https://animationireland.com/studios/brown-bag-films/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹⁵⁰ Animation Ireland, About Animation Ireland, <http://animationireland.com/about-animation-ireland/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹⁵¹ Animation Ireland, Studios, <https://animationireland.com/studios/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹⁵² BURKE, L., “Drawing Conclusions...”, *op. cit.* p.190.

Anexo II: Don Bluth

Fig. 15: Escena de *NIMH, el mundo secreto de la señora Brisby*, Don Bluth, 1982

Pocos han sido capaces de presentar una alternativa al cine de Disney, pero durante unos años, el director Don Bluth fue capaz de conseguirlo¹⁵³. Este creció con las películas de animación de Disney y desde entonces soñó con poder trabajar para la empresa que tanto admiraba, algo que finalmente logró¹⁵⁴, llegando a formar parte de algunos largometrajes como *La bella durmiente* (*Sleeping Beauty*, 1959) de Clyde Geronimi, Les Clark, Eric Larson y Wolfgang Reitherman o *Los Rescatadores* (*The Recurers*, 1977) de Wolfgang Reitherman y John Lounsberry. Sin embargo, Don Bluth comenzó a notar una serie de prácticas en la compañía con las que no estaba de acuerdo, como el abaratamiento de costes en detalles que llevaron a no colorear de blanco la esclerótica de los personajes de *Los Rescatadores*, algo que no era tan caro y ofrecía buenos resultados¹⁵⁵. O la imposibilidad de experimentación con la animación, pues desde Disney preferían continuar repitiendo una serie de fórmulas que ya no funcionaban¹⁵⁶. Para Bluth, la animación solo podía sobrevivir si se abandonaban estos procesos para reducir el presupuesto y si se investigaba en la recuperación de técnicas tradicionales, mezcladas con las nuevas tecnologías¹⁵⁷.

¹⁵³ LUCCI, G., *Animación...op. cit.* p. 214.

¹⁵⁴ WALKER, D., Entrevista a BLUTH, D., y GOLDMAN, G., el 13-II-2016, 10:00-10:11, <https://www.youtube.com/watch?v=cGupHNRgag>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹⁵⁵ WALKER, D., Entrevista a BLUTH, D., y GOLDMAN, G., el 13-II-2016, 5:14-6:10, <https://www.youtube.com/watch?v=aPRRhOQ1NHo>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹⁵⁶ BENÍTEZ, S., “Cine en el salón: NIMH, el mundo secreto de la Sra. Brisby, la grandeza de Don Bluth (I)”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/criticas/cine-en-el-salon-nimh-el-mundo-secreto-de-la-sra-brisby-la-grandeza-de-don-bluth-i>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹⁵⁷ WALKER, D., Entrevista a BLUTH, D., y GOLDMAN, G., sitio citado, 13-II-2016, 5:14-6:10,

Por estas cuestiones, en el año 1979 abandonó Disney para fundar una nueva sociedad, que tuvo como objetivo continuar la tradición clásica del dibujo animado. Aunque no sé marchó solo, sino que lo acompañaron el director de animación Gary Goldman¹⁵⁸, John Pomeroy y otros ocho animadores de la compañía¹⁵⁹.

En 1979 se estableció el estudio que sería Sullivan Bluth, estrenando su primera película llamada *NIMH, el mundo secreto de la señora Brisby* (*The Secret of NIMH*, 1982), dirigida por Don Bluth (Fig. 25). En esta película se pudieron permitir la experimentación que Bluth tanto ansiaba, utilizando elementos como la rotoscopia,

Fig. 26: *Dragon's Lair*, Don Bluth, 1983

entremezclados con pasos múltiples de la cámara para lograr sombras transparentes, animación retroiluminada o múltiples paletas de color para un mismo personaje, variando en función del ambiente¹⁶⁰.

Bluth no se dedicó solo al cine, sino que también trabajó para algunos videojuegos, como el reconocido *Dragon's Lair* (1983) (Fig. 26) que destacó por su elaborada animación, su dificultad y su sentido del humor¹⁶¹. A este le siguieron otros como *Space Ace* (1984)¹⁶².

Fig. 27: Escena de *Fievel y el nuevo mundo*, Don Bluth, 1986

Para sus dos siguientes largometrajes contó con la producción de Steven Spielberg¹⁶³, el cual siempre estuvo muy pendiente de la calidad en sus resultados, dándole bastante importancia a la configuración de los guiones¹⁶⁴. Esta colaboración otorgó a Bluth la oportunidad de alcanzar un mayor impacto comercial, logrando que

¹⁵⁸ LUCCI, G., *Animación...op. cit.* p. 58.

¹⁵⁹ BENÍTEZ, S., “Cine en el salón: NIMH, el mundo secreto de la Sra. Brisby...”, sitio citado.

¹⁶⁰ *Ídem*.

¹⁶¹ Cinemania, <https://cinemania.20minutos.es/noticias/ryan-reynolds-podria-protagonizar-la-adaptacion-del-mitico-videojuego-de-los-80-dragons-lair/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹⁶² WALKER, D., Entrevista a BLUTH, D., y GOLDMAN, G., el 13-II-2016, sitio citado, 0:40-0:45.

¹⁶³ LUCCI, G., *Animación...op. cit.* p. 58.

¹⁶⁴ WALKER, D., Entrevista a BLUTH, D., y GOLDMAN, G., el 13-II-2016, sitio citado, 5:00-5:12.

Fievel y el nuevo mundo (*An American Tail*, 1986) (Fig. 27) consiguiera vencer en la taquilla al filme de Disney *Basil, el ratón superdetective* (*The Great Mouse Detective*, 1986) de Ron Clements, Burny Mattinson, Dave Michener y John Musker¹⁶⁵. Hito que repetiría años más tarde con su película *El valle encantado* (*The Land Before Time*, 1988) (Fig. 28), que ganó en la taquilla a la película *Oliver y su pandilla* (*Oliver & Company*, 1988) de George Scribner, además de ser una de sus obras más reconocida y mejor valoradas¹⁶⁶.

Fig. 28: Escena de *En busca del valle encantado*, Don Bluth, 1988

Después de estas películas, Bluth finalizó su colaboración con Spielberg, ocasionando que la calidad de las producciones de Bluth disminuyera. Por el contrario, durante los años anteriores, Disney había quedado tocada por la marcha de algunos de sus animadores importantes, estrenando una serie de largometrajes considerados de menor relevancia. Pero esta situación se invirtió, pues la calidad de la obra de Bluth disminuyó a la vez que Disney mejoraba la de sus películas, marcando un hito el gran éxito que Disney cosechó con *La Sirenita*¹⁶⁷.

Durante la realización de *Fievel y el nuevo mundo*, Bluth tuvo una serie de problemas con los sindicatos estadounidenses, a la vez que desde el gobierno de Irlanda se le ofreció una sustanciosa subvención y beneficios fiscales¹⁶⁸. Esto supuso que el

¹⁶⁵ BENÍTEZ, S., “Cine en el salón: Fievel y el nuevo mundo, la grandeza de Don Bluth (II)”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/criticas/cine-en-el-salon-fievel-y-el-nuevo-mundo-la-grandeza-de-don-bluth-ii>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹⁶⁶ BENÍTEZ, S., “Cine en el salón: En busca del valle encantado, la grandeza de Don Bluth (y III)”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/criticas/cine-en-el-salon-en-busca-del-valle-encantado-la-grandeza-de-don-bluth-y-iii>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹⁶⁷ BENÍTEZ, S., “Animación| Todos los perros van al cielo, de Don Bluth”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/criticas/animacion-todos-los-perros-van-al-cielo-de-don-bluth>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹⁶⁸ BENÍTEZ, S., “Cine en el salón: Fievel y el nuevo mundo..., sitio citado.

estudio de Sullivan Bluth se trasladara a Irlanda. Pero, por otra parte, esa inyección económica del gobierno irlandés nunca fue igualada por otros inversores, lo que supuso a la larga una falta de capital que concluiría con el cierre del estudio. Sin embargo, su presencia en Irlanda fue interesada al entrenar a muchos animadores locales en la animación clásica y gracias a la adaptación que realizaron del curso de la Canada's Sheridan College en el grado de animación que se instauró en el Ballyfermot College¹⁶⁹, conservado hasta la actualidad y donde muchos animadores irlandeses han estudiado¹⁷⁰.

Tras el colapso de Sullivan Bluth, Don Bluth y Gary Goldman se establecieron en la FOX, llevándose consigo a muchos de sus trabajadores de Dublín¹⁷¹. Para la FOX, Bluth trabajó en la que es hasta el momento su último éxito, aunque no su última película: *Anastasia* (*Anastasia*, 1997) (Fig. 29)¹⁷².

En conclusión, se puede apreciar que Bluth es un director que, pese a que intentó alejarse de ciertos elementos propios de Disney, siempre se ha podido apreciar en su estilo una afinidad con dicho estudio. Buscó apartarse del infantilismo de Disney, ya que consideraba que para poder valorar en verdad un final feliz, los personajes debían pasar por toda una serie de penurias. Pese a que a lo largo de su trayectoria una serie de largometrajes hayan tenido mayor calidad que otras, no hay que olvidar ni desmerecer que durante unos años sus películas fueron las únicas capaces de enfrentarse a Disney.

Fig. 29. Escena de *Anastasia*, Don Bluth y Gary Goldman, 1997.

¹⁶⁹ Cartoon Brew, <https://www.cartoonbrew.com/podcast/don-bluths-invasion-of-ireland-a-new-podcast-reveals-the-untold-story-194364.html>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹⁷⁰ BURKE, L., “Drawing Conclusions…”, *op. cit.* p.188.

¹⁷¹ Cartoon Brew, <https://www.cartoonbrew.com/podcast/don-bluths-invasion-of-ireland-a-new-podcast-reveals-the-untold-story-194364.html>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹⁷² LUCCI, G., *Animación...op. cit.* p. 58.

Anexo III: Cartoon Saloon

Tras la marcha de Irlanda de Sullivan Bluth, el modelo de animación que había habido hasta entonces en el país colapsó, provocando que muchos animadores irlandeses emigraron a Estados Unidos, frente a otros que se quedaron¹⁷³. Tras finalizar sus estudios de animación en el Ballyfermot College, Tomm Moore y Paul Young decidieron permanecer en Irlanda y establecerse en su ciudad natal, Kilkenny, a donde acudió Nora Twomey¹⁷⁴. Estos tres animadores fundarían en 1999 Cartoon Saloon¹⁷⁵, época desde la que ya estaban presentes las primeras ideas de la película *El secreto del libro de Kells*¹⁷⁶, sin embargo, se vieron obligados a realizar otro tipo de actividades para poder mantener el estudio, como por ejemplo anuncios corporativos o diseño de páginas web¹⁷⁷.

Su primer éxito fue la serie *Skunk Fu* (*Skunk Fu*, 2002) de Aidan Harte y Hyun Ho Khang, llegando a ser estrenada en 120 países¹⁷⁸. Gracias a este título, el estudio pudo sostenerse durante unos años, pero el reconocimiento nacional vino de la mano de los cortos dirigidos por Nora Twomey, *From Darkness* (*From Darkness*, 2002) y *Cuillin Dualach* (*Cuillin Dualach*, 2005)¹⁷⁹.

El reconocimiento internacional llegó gracias a *El secreto del libro de Kells*, película que ganó varios premios y fue nominada a los Oscar, logrando que pudiera ser estrenada en un mayor número de países¹⁸⁰. Desde el estreno de esta cinta, Cartoon Saloon se situó en el panorama internacional de la animación, provocando expectación en su siguiente película, *La canción del mar* (*Song of the Sea*, 2014) de Tomm Moore¹⁸¹. Durante la investigación realizada para *El secreto del libro de Kells*, muchas ideas y conceptos del folclore irlandés tuvieron que ser dejados de lado, estos se aprovecharon en la configuración de esta nueva película¹⁸². Este largometraje, al igual que la anterior, recibió numerosos premios y fue nominada a los Premios Oscar.

¹⁷³ FLYNN R. y TRACY, T., *Historical Dictionary of Irish Cinema*, Londres, Rowman & Littlefield, 2019, p. 83.

¹⁷⁴ VAN DER LUGT, P., entrevista realizada a MOORE, T. el 7-X-2009..., sitio citado.

¹⁷⁵ FLYNN R. y TRACY, T., *Historical Dictionary of... op. cit.*, p. 83.

¹⁷⁶ COHEN, K., entrevista realizada a MOORE, T. el 16-III-2010..., sitio citado.

¹⁷⁷ FLYNN R. y TRACY, T., *Historical Dictionary of... op. cit.*, p. 84.

¹⁷⁸ Cartoon Saloon, <https://www.cartoonsaloon.ie/work/skunk-fu/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹⁷⁹ FLYNN R. y TRACY, T., *Historical Dictionary of... op. cit.*, p. 84.

¹⁸⁰ PINTADO, H., “Crítica: El secreto del libro de Kells...”, sitio citado.

¹⁸¹ ZORRILLA, M., “Syfy 2015| Song of the Sea y Cub no cumplen las expectativas y Crazy Bitches es un bodrio”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/criticas/syfy-2015-song-of-the-sea-y-cub-no-cumplen-las-expectativas-y-crazy-bitches-es-un-bodrio>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹⁸² Entrevista realizada a MOORE, T., sitio citado, 7:00-7:21.

El siguiente filme del estudio fue dirigido por Nora Twomey, en un trabajo muy distinto a lo visto con anterioridad. Para empezar, la película *El pan de la guerra (The Breadwinner, 2017)* era la adaptación de los libros escritos por Deborah Ellis y fue la primera vez que un largometraje de Cartoon Saloon se ambientaba fuera de Irlanda¹⁸³. En esta película se trabajó junto a un estudio canadiense y con Angelina Jolie como productora¹⁸⁴. Por todo esto decidieron utilizar un estilo más realista, aunque en las escenas de los juegos vuelven a unas figuras bidimensionales más estilizadas¹⁸⁵.

El cuarto y último largometraje del estudio hasta la fecha es *Wolfwalkers* (*Wolfwalkers, 2020*) de Tomm Moore y Ross Stewart. Ambientada en el Kilkenny de mediados del siglo XVII¹⁸⁶. Esta película se encuentra a la espera de su estreno y hasta la actualidad solo ha sido presentada en el Toronto International Film Festival, donde ha cosechado muy buenas críticas¹⁸⁷. Está previsto su estreno el 11 de diciembre de 2020 a través de Apple TV, quien compró los derechos de distribución de la película¹⁸⁸, aunque manifestó su interés de estrenarla en cines en algunos países¹⁸⁹. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación actual, es difícil saber si podrá verse en cines en España.

A pesar de que Cartoon Saloon es especialmente reconocido por sus largometrajes, ha realizado una gran cantidad de distintos trabajos resaltables, llegando a tener hasta a Amazon o Disney como clientes¹⁹⁰.

Cabe destacar su labor en televisión en la que merece la pena resaltar la serie *Puffin Rock* (*Puffin Rock, 2015-2016*) dirigida por Maurice Joyce¹⁹¹. O toda una serie de

¹⁸³ LOUREDA, C., “El pan de la guerra, animación de Nora Twomey, llamada a convertirse en referencia del género”, *fotogramas*, <https://www.fotogramas.es/noticias-cine/a27998551/el-pan-de-la-guerra-animacion-nora-twomey-breadwinner/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹⁸⁴ ZORRILLA, M., “El pan de la guerra, un precioso drama que recurre a la imaginación de su protagonista para diferir la realidad afgana”, *Espinof*, <https://www.espinof.com/criticas/pan-guerra-precioso-drama-que-recurre-imaginacion-su-protagonista-para-digerir-realidad-afgana>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹⁸⁵ Cinemanía, <https://cinemania.20minutos.es/criticas/el-pan-de-la-guerra-the-breadwinner/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹⁸⁶ POZO, J.C., “Tráiler de Wolfwalkers, la preciosa película animada del creador de El secreto del libro Kells”, *Hobbyconsolas*, <https://www.hobbyconsolas.com/noticias/trailer-wolfwalkers-preciosa-pelicula-animada-creador-secreto-libro-kells-713227>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹⁸⁷ Tomatazos, <https://www.tomatazos.com/articulos/501669/TIFF-2020-Wolfwalker-ya-tiene-calificacion-de-la-critica>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹⁸⁸ PASCUAL ESTAPÉ, J.A., “Apple compra la película de animación Wolfwalkers, y el documental The Elephant Queen”, *Computer Hoy*, <https://computerhoy.com/noticias/entretenimiento/apple-compra-pelicula-animacion-wolfwalkers-documental-elephant-queen-300437>, (Fecha de consulta 7-XI-2020).

¹⁸⁹ Animación para adultos, <https://animacionparaadultos.es/primer-trailer-de-wolfwalkers-la-nueva-pelicula-de-cartoon-saloon/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹⁹⁰ NEWENHAM, P., “EY Entrepreneur of the Year industry finalist: Paul Young, Cartoon Saloon”, *The Irish Times*, <https://www.irishtimes.com/business/media-and-marketing/ey-entrepreneur-of-the-year-industry-finalist-paul-young-cartoon-saloon-1.2272433>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

¹⁹¹ Cartoon Saloon, <https://www.cartoonosaloon.ie/work/puffin-rock/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

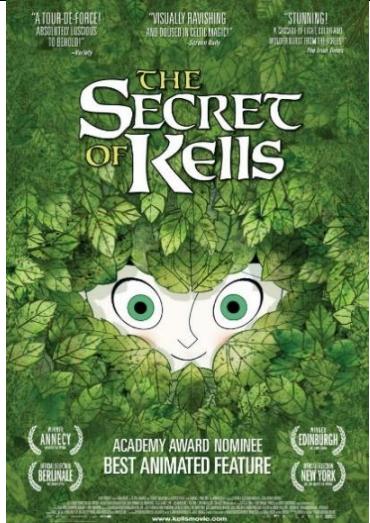
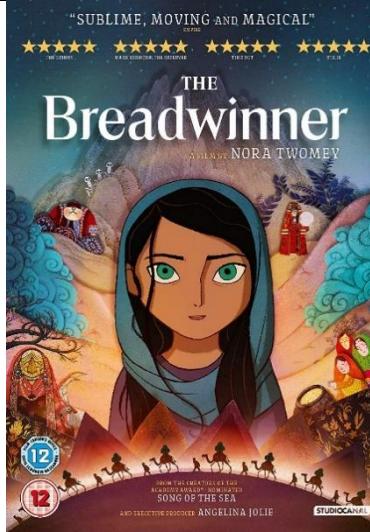
cortos en los que han colaborado con distintos animadores¹⁹², destacando el nominado al Oscar a mejor cortometraje animado, *Late afternoon* (*Late afternoon*, 2018) de Louise Bagnall¹⁹³.

Pese a que Cartoon Saloon se trate de un estudio irlandés con cierto interés en mostrar su cultura, también han realizado toda una clase de trabajos en colaboración con directores internacionales. Siempre decantándose por un estilo bidimensional, gracias a la calidad de sus obras ha conseguido hacerse un hueco en el complicado ámbito internacional.

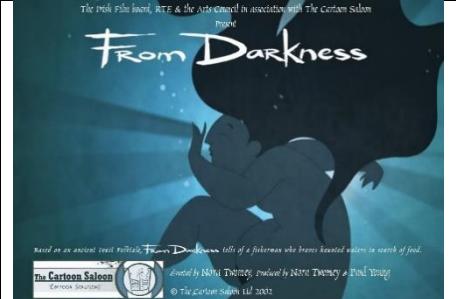
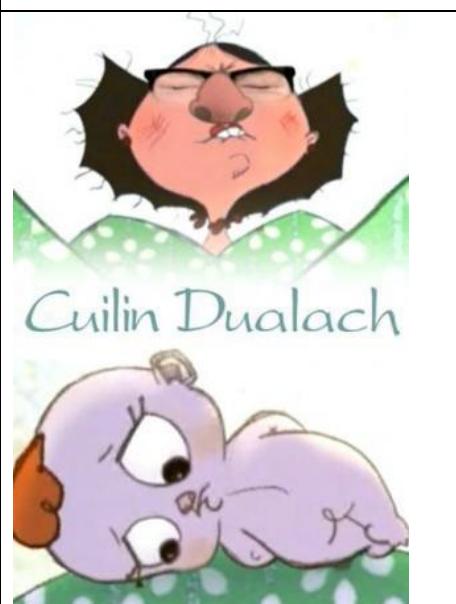
¹⁹² FLYNN R. y TRACY, T., *Historical Dictionary of... op. cit.*, p. 84.

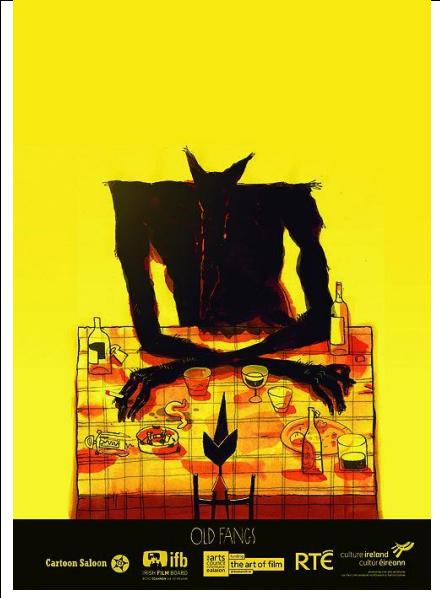
¹⁹³ Cartoon Saloon, <https://www.cartoonsaloon.ie/work/short-films/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

Anexo IV: Filmografía de Cartoon Saloon

Largometrajes			
Imagen	Título	Año	Director/a
	<i>El secreto del libro de Kells</i> (<i>The Secret of Kells</i>)	2009	Tomm Moore y Nora Twomey
	<i>La canción del mar</i> (<i>Song of the sea</i>)	2014	Tomm Moore
	<i>El pan de la guerra</i> (<i>The Breadwinner</i>)	2017	Nora Twomey

	<i>Wolfwalkers</i> <i>(Wolfwalkers)</i>	2020	Tomm Moore y Ross Stewart
---	--	------	------------------------------

<h3>Cortometrajes</h3>			
Imagen	Título	Año	Director/a
	<i>From Darkness</i>	2002	Nora Twomey
	<i>Cuilin Dualach</i>	2004	Nora Twomey

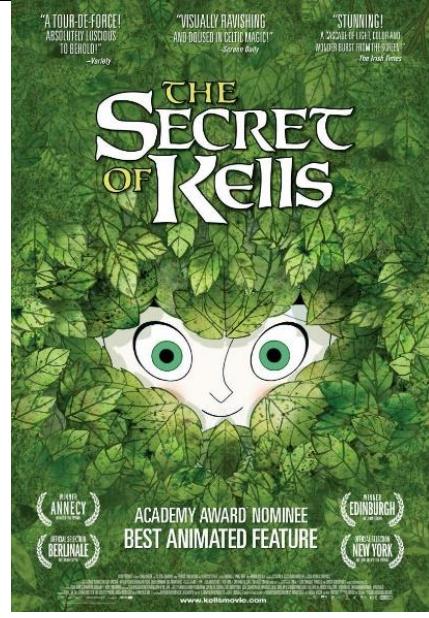
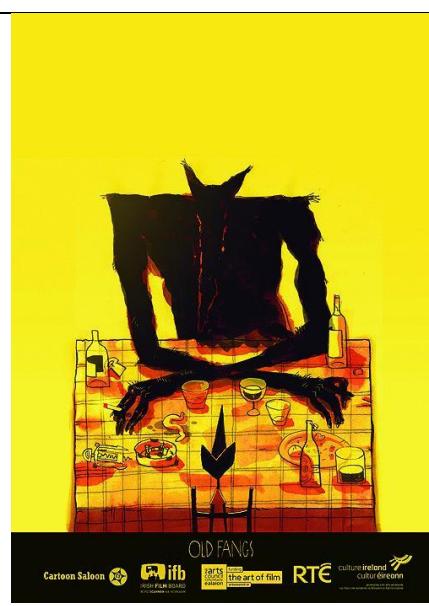
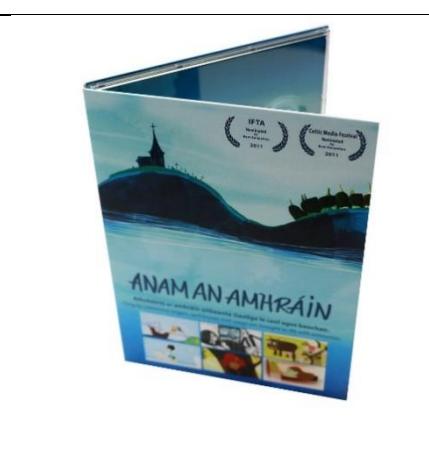
	<i>Viejos colmillos (Old Fangs)</i>	2009	Adrien Merigeau y Alan Holly
	<i>Ledge-End of Phil</i>	2014	Paul Ó Muiris
	<i>Somewhere Down the Line</i>	2014	Julien Regnard
	<i>Late Afternoon</i>	2018	Louise Bagnall

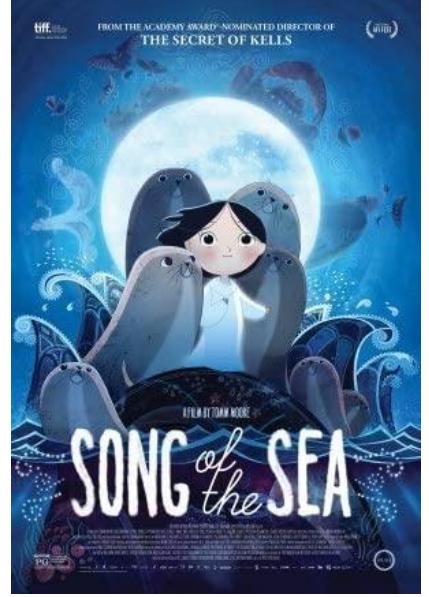
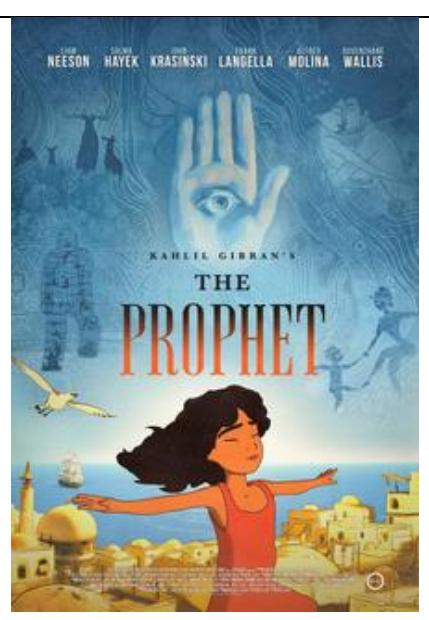
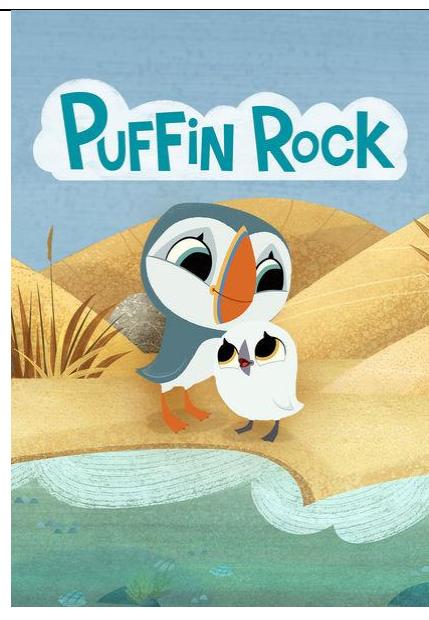
Series de Televisión			
Imagen	Título	Año	Director/a
	<i>Skunk Fu</i>	2002	Aidan Harte y Hyun Ho Khang
	<i>Puffin Rock</i>	2015-2016	Maurice Joyce
	<i>Dorg Van Dango</i>	2020	Fabian Erlinghauser, Matt Ferguson y Rob Boutilier

Videoclips			
Imagen	Título	Año	Director/a
	<i>Anam na Amhráin</i>	2011	Tomm Moore, Adrien Merigeau, Nora Twomey, Lilt Bernard, Fabian Erlinghauser, Ross Stewart y más.
	<i>Cúl an Tí</i>	2019	Walter Giampaglia, Pádraid Fagan, Alex Sherwood, Ross Stewart, Lily Bernard, Janis Aussel, Lousi Bagnall, Mark Fisher, Tod Polson, Joe Carroll, Eimhin McNamara y Paul Ó Muiris

Anexo V: Filmografía de Tomm Moore

Imagen	Título	Año	Trabajo
	<i>From Darkness</i>	2002	animador y diseñador de personajes
	<i>Los Reyes Magos</i>	2003	animador
	<i>Cuilin Dualach</i>	2004	animador, director artístico y diseñador de personajes

	<p><i>El secreto del libro de Kells</i> (<i>The Secret of Kells</i>)</p>	2009	director y coproductor
	<p><i>Viejos colmillos</i> (<i>Old Fangs</i>)</p>	2009	animador
	<p><i>Anam na Amhráin</i></p>	2011	director

	<p><i>La canción del mar (Song of the sea)</i></p>	<p>2014</p>	<p>director</p>
	<p><i>El profeta (The Prophet)</i> segmento “On love”</p>	<p>2014</p>	<p>director</p>
	<p><i>Puffin Rock</i></p>	<p>2015-2016</p>	<p>creador</p>

	<p><i>Wolfwalkers</i> (<i>Wolfwalkers</i>)</p>	<p>2020</p>	<p>director</p>
---	--	-------------	-----------------

Anexo VI: Arte Celta

Frente a algunas creencias populares, los celtas no configuraron una única entidad unificada. Sino que se organizaron en tribus o clanes, unidos a un mismo grupo relacionado por su lengua de origen Indo-europeo¹⁹⁴. Sin embargo, esta lengua nunca fue transcrita, provocando que la historia escrita que ha llegado sobre estos pueblos sea obra de personas que no pertenecieron a esa cultura, como por ejemplo Julio César¹⁹⁵.

Respecto a su arte, al abarcar un amplio territorio y una considerable cronología, este fue evolucionando a lo largo de los siglos, dependiendo de las zonas de las que se

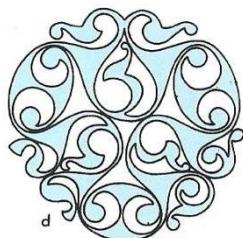

Fig. 31: Ejemplo de zarcillos ondulados.

tratará. Provocando la existencia de distintas tradiciones de arte celta¹⁹⁶, diferenciando, por ejemplo, entre lo ocurrido en el continente y en las islas británicas. El archipiélago en un inicio perteneció al acervo cultural continental y pese a que a partir del siglo III a.C.¹⁹⁷ produjera sus obras diferencias a las de los talleres continentales, la relación entre ambos siempre existió¹⁹⁸.

En lo que refiere a su función, debido a que gran cantidad de las piezas celtas conservadas aparecieron enterradas¹⁹⁹, los expertos han asumido que su función era mágica²⁰⁰.

Los celtas destacaron por ser unos excelentes orfebres²⁰¹, aunque también utilizaron la cerámica o un amplio abanico de materiales orgánicos como la madera, pieles o tejidos²⁰².

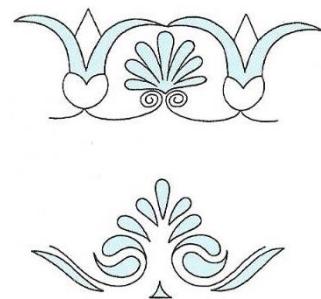

Fig. 30: Palmeta con flor de loto etrusca (arriba) y palmeta celta (abajo)

Fig. 32: Espejo con pseudorostros, Aston, Hertfordshire, I a.C.

¹⁹⁴ LAING, L. y LAING, J., *Art of the Celts*, Londres, Thames and Hudson, cop., 1992, p. 7.

¹⁹⁵ STEAD, I., *El arte celta*, Madrid, Akal, D.L., 1999, p. 4.

¹⁹⁶ LAING, L. y LAING, J., *Art of the Celts...*, *op. cit.*, p. 11.

¹⁹⁷ STEAD, I., *El arte celta...*, *op. cit.*, p. 15.

¹⁹⁸ LAING, L. y LAING, J., *Art of the Celts...*, *op. cit.*, p. 98.

¹⁹⁹ *Ibidem*, p. 7.

²⁰⁰ *Ibidem*, p. 14.

²⁰¹ *Ibidem*, p. 162

²⁰² STEAD, I., *El arte celta...*, *op. cit.*, p. 7.

Fig. 33: Vaina decorada con triskel con cabezas de pájaro, Obermenzing, ca. 200 d.C.

En cuanto a sus características, el arte celta destaca por su eclecticismo²⁰³, ya que incluyeron imágenes exóticas y míticas de otras culturas (Fig. 30)²⁰⁴. El arte celta fue influenciado en sus orígenes por el arte griego, dando lugar a que sus motivos más elaborados estuvieran influenciados por este. Además, también adaptaron el zarcillo ondulado del arte griego (Fig. 31)²⁰⁵. Aunque no fue solo en el arte griego donde miraron, pues también tomaron motivos vegetales propios del mundo mediterráneo y oriental. En estas situaciones, los artistas seleccionaban y conservaban las formas clásicas que cuadrasan a su marco simbólico, transformando así motivos grecorromanos en motivos celtas con un significado propio²⁰⁶.

Otra característica es la variedad de las formas abstractas con las que los celtas decoraron sus objetos funcionales (Fig. 32)²⁰⁷. Como inspiración para su gran variedad de motivos ornamentales utilizaron sus, quizás sagrados, paisajes²⁰⁸. Pero siempre dotándolos de cierta abstracción²⁰⁹, que dio lugar a una serie de patrones inquietos, abstractos y curvilíneos²¹⁰. Esto se relaciona también con que el arte prerromano celta acusa la falta de temas narrativos, resultando extraño la representación directa de la figura humana o de las bestias (Fig. 33), siendo estas últimas mostradas como monstruos²¹¹.

Por último, hay que destacar la ambigüedad²¹², ya que muchos de esos motivos aparentemente abstractos, esconden caras al ser observados desde otro punto de vista (Fig.

Fig. 34: Reverso de un espejo con un rostro humano sonriente, Great Chesterfordshire, Essex, principios del siglo I d.C.

²⁰³ LAING, L. y LAING, J., *Art of the celts...*, *op. cit.*, p. 8.

²⁰⁴ GREEN, M.J., *Arte celta: leyendo sus mensajes*, Tres Cantos, Akal, D.L., 2007, p. 115

²⁰⁵ STEAD, I., *El arte celta...*, *op. cit.*, p. 16.

²⁰⁶ GREEN, M.J., *Arte celta...*, *op. cit.*, p. 119.

²⁰⁷ STEAD, I., *El arte celta...*, *op. cit.*, p. 7.

²⁰⁸ GREEN, M.J., *Arte celta...*, *op. cit.*, p. 115.

²⁰⁹ STEAD, I., *El arte celta...*, *op. cit.*, p. 7.

²¹⁰ GREEN, M.J., *Arte celta...*, *op. cit.*, p. 117.

²¹¹ *Ibidem*, p. 115.

²¹² *Ibidem*, p. 116.

34)²¹³. Este hecho fue buscado por los artistas celtas, pero debido a la falta de información sobre esta cultura, se desconoce cuál pudo ser su significado²¹⁴.

Debido a la ausencia de fuentes directas, es complicado comprender el significado del arte celta, tan íntimamente relacionado con su religión²¹⁵. Es posible que muchos de los motivos que ornamentan sus obras resultaran puramente decorativos²¹⁶. Pero la constante repetición de espirales, roleos y motivos en “S”, puede significar que contaran con un

simbolismo cuyo significado se ha perdido²¹⁷. El motivo ornamental básico y más conocido, es el *triskele* o triqueta de tres brazos (Fig. 35)²¹⁸. Presente a lo largo de toda la historia celta, cubre un amplio espectro cronológico y geográfico, llegando a estar representado en el libro de Kells²¹⁹. Su forma tripartita se liga a la tradición céltica tardía del triplismo, donde el número tres adquirió un significado sagrado y mágico²²⁰

Fig. 35: Placa con triskel, Moel Hiraddug, Dwyerth, Gales, I d.C.

²¹³ LAING, L. y LAING, J., *Art of the celts...*, op. cit., p. 15.

²¹⁴ STEAD, I., *El arte celta...*, op. cit., p. 7.

²¹⁵ LAING, L. y LAING, J., *Art of the celts...*, op. cit., p. 15.

²¹⁶ GREEN, M.J., *Arte celta...*, op. cit., p. 118.

²¹⁷ *Ibidem*, p. 124.

²¹⁸ STEAD, I., *El arte celta...*, op. cit., p. 23.

²¹⁹ GREEN, M.J., *Arte celta...*, op. cit., p. 124.

²²⁰ *Ibidem*, p. 123.

Anexo VII: La tradición cristiana, pagana y literaria como fuente para los personajes

Es posible apreciar dos líneas principales en lo que a la inspiración de los personajes se refiere. Por un lado, se encontrarían aquellos relacionados con el ámbito religioso, y por otro, los que aluden a la cultura celta o pagana. Si bien, esta distinción no funciona en todas las ocasiones.

Comenzando por aquellos que provienen del ámbito religioso, algunos tienen su origen en santos irlandeses. Empezando por Brendan, el protagonista, se da la existencia de san Brendan, el cual destacó por su actividad misionera en Irlanda²²¹ y por estar a su vez relacionado con la figura de Crom Cruach²²². A continuación, respecto a Aidan, también hay constancia del monje Aidan de Lindisfarne²²³, uno de los grandes discípulos de san Columba²²⁴, considerado este último por la tradición el iniciador del libro de Kells²²⁵ y a quien se refieren también a lo largo de la película. Estos santos realizaron una labor misionera²²⁶, aludida en la cinta, si bien se le despoja del trasfondo cristiano, centrándose en el propio arte y cómo este puede llevar la paz a los corazones de las personas²²⁷.

A continuación, se encontraría Pangur Bán, cuyo punto de partida fue el poema que un monje del siglo IX dedicó a su gato²²⁸. Este poema permanece en el imaginario colectivo irlandés actual, debido a que continúa leyéndose en las escuelas²²⁹. Si nos centramos en el personaje de la película, este actúa como nexo de unión, al ser, por un lado, un símbolo de Aidan e Iona, y, por otro lado, contener cierto aspecto mágico²³⁰.

En lo referente a los personajes relacionados con el mundo celta, el único que cumple este hecho es Crom Cruach, una figura pagana cuyo papel exacto todavía es desconocido, aunque suele verse como un dios principal de la antigua Irlanda. Esta figura aparece en

²²¹ MORENO MARTÍN, F.J., “¿Insularidad o peregrinatio?...”, *op.cit.*, p 384.

²²² WHITE, K., *The Plain of Blood. A Study of the Ritual...*, *op. cit.*, p. 7.

²²³ MACKWORTH-PRAED, B. *El Libro de...*, *op. cit.*, p 12.

²²⁴ MORENO MARTÍN, F.J., “¿Insularidad o peregrinatio?...”, *op.cit.*, p 382.

²²⁵ ESPINO HERRERA, A., *Arte y producción libraria...* *op.cit.* p. 8.

²²⁶ MORENO MARTÍN, F.J., “¿Insularidad o peregrinatio?...”, *op.cit.*, p 382.

²²⁷ COHEN, K., entrevista realizada a MOORE, T. el 16-III-2010..., sitio citado.

²²⁸ The Great Cat, <https://www.thegreatcat.org/history-of-the-cat-in-the-dark-ages-part-4/>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

²²⁹ COHEN, K., entrevista realizada a MOORE, T. el 16-III-2010..., sitio citado.

²³⁰ CHEN, P., “Movie Review & Director Interview -The Secret of Kells: Illuminating Tale of Creativity”, AWN, <https://www.awn.com/blog/movie-review-director-interview-secret-kells-illuminating-tale-creativity>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

oposición a san Patricio, el cual luchó contra él debido a su misión de convertir a los irlandeses al cristianismo²³¹. En la película esta deidad es utilizada como la plasmación de los miedos de Brendan²³².

Podría parecer que el origen del personaje de Aisling fuera alguna deidad o hada pagana, sin embargo, no es así. El personaje proviene de la figura alegórica que aparece en los poemas de Aisling²³³, los cuales adquirieron importancia durante el siglo XVIII²³⁴. Mediante la utilización de la figura de una joven doncella, se realizaba una alegoría de la nación²³⁵. Para la película se decidió rejuvenecer a este personaje dando lugar a la niña que en ella aparece, a la cual se le incorporaron algunos rasgos del carácter que tenía la hermana pequeña de Tomm Moore²³⁶. Aunque no sea un personaje de origen pagano, en la película funciona como la representación de esos dioses paganos y criaturas míticas que pudieron existir con anterioridad²³⁷.

Por último, hacer alusión a los vikingos, que son convertidos en unas figuras abstractas que representan al mal y actúan como símbolos de la destrucción²³⁸.

En resumen, se puede apreciar la toma de una serie de aspectos que interesan de las fuentes originales para la configuración de cada personaje, pero esto es adaptado a los intereses de la película. Tanto en lo que se quiere contar como en lo que cada uno de ellos representan dentro del filme.

²³¹ MORENO MARTÍN, F.J., “¿Insularidad o peregrinatio?...”, *op.cit.*, p 379.

²³² COHEN, K., entrevista realizada a MOORE, T. el 16-III-2010..., sitio citado.

²³³ WALTER, K., “From Aisling to Chora...”, *op. cit.*, p.1.

²³⁴ Britannica, Literatures of the World, <https://www.britannica.com/art/aisling>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

²³⁵ WALTER, K., “From Aisling to Chora...”, *op. cit.*, p. 2.

²³⁶ O’HEHIR, A., entrevista realizada a MOORE, T. el 5-III-2010..., sitio citado.

²³⁷ CHEN, P., “Movie Review & Director Interview -The Secret of Kells: Illuminating Tale of Creativity”, *AWN*, <https://www.awn.com/blog/movie-review-director-interview-secret-kells-illuminating-tale-creativity>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

²³⁸ COHEN, K., entrevista realizada a MOORE, T. el 16-III-2010..., sitio citado.

Anexo VIII: La importancia de otras obras de animación en la estética de *El secreto del libro de Kells*

Fig. 36: Escena de *Mi vecino Totoro*, Hayao Miyazaki, 1988

Fig. 37: Fotograma de *Samurai Jack*, Genndy Tartakovsky, 2001-2017

Pese a la importancia que tuvo el libro de Kells para la confección del estilo gráfico de la película, esta no fue el resultado de esa única influencia, sino que tomó muchas otras. Para empezar y debido a la cercanía, estarían otras obras de animación, partiendo de los mencionados *El ladrón de Bagdad* y *Mulan*, las cuales les dieron la idea de utilizar un estilo artístico como inspiración estética para una película²³⁹. Aparte de estas dos películas, hubo otras que resultaron influyentes en el resultado final, como fue la obra de Hayao Miyazaki en general y la película de *Mi vecino Totoro* (となりのトトロ, 1988) en particular (Fig. 36). De esta sacaron la atmósfera y la manera que tiene Miyazaki de confeccionar los símbolos, además de su forma de enlazar la realidad del mundo con la realidad de los personajes²⁴⁰. Otro director fue Genndy Tartakovsky con algunas de sus series de televisión como *Samurai Jack* (*Samurai Jack*, 2001-2017) (Fig. 37) y *Star Wars Clone Wars* (*Star Wars Clone Wars*, 2008-2020), de este extrajeron la economía y el estilo del uso de un lenguaje visual para contar una historia. También se vieron inspirados

Fig. 38: Comparación entre escena de *Nosferatu*, F.W. Murnau, 1922 y escena de *El Secreto del libro de Kells*, Tomm Moore y Nora Twomey, 2009

²³⁹ DESOWITZ, B., entrevista realizada a MOORE, T. el 15-XII-2009..., sitio citado.

²⁴⁰ VAN DER LUGT, P., entrevista realizada a MOORE, T. el 7-X-2009..., sitio citado.

en los dibujos americanos de los 50 con trabajos como los de Tod Polson por su estilo de colorear. Incluso recibieron influencia de las películas húngaras de Kecskemét²⁴¹.

Fig. 39: Boceto de color para El Secreto del libro de Kells, Cartoon Saloon

Pero no solo se fijaron en obras de animación, sino también en el cine de imagen real. Como fueron las interesantes composiciones formales de las películas dirigidas por Wes Anderson²⁴². Otra influencia muy evidente fue la del expresionismo alemán para las escenas de los ataques vikingos (Fig. 38). De este les interesó no solo la presencia de las sombras, sino también la manera en la que los fondos podían ser subjetivos de acuerdo con las emociones de los personajes²⁴³. Por ello, cuando la situación está tranquila, el ambiente se ve más simétrico y lleno de color (Fig. 39 y 40), frente a los momentos dramáticos de los vikingos, donde se utilizan muy pocos colores y los planos están repletos de diagonales que le otorgan a la imagen un sentido mucho más dramático (Fig.

²⁴¹ COHEN, K., entrevista realizada a MOORE, T. el 16-III-2010..., sitio citado.

²⁴² MOORE, T., *The blog of Kells*, <http://theblogofkells.blogspot.com/2006/03/saturday.html>, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).

²⁴³ VAN DER LUGT, P., entrevista realizada a MOORE, T. el 7-X-2009..., sitio citado.

41)²⁴⁴. Aparte de estos cineastas, en el estudio fueron influenciados por muchos artistas con los que trabajaron a lo largo de los años.²⁴⁵

En resumen, el estilo visual de la película *El secreto del libro de Kells* no se obtuvo exclusivamente de la unión entre la miniatura medieval y el arte celta, sino que además utilizaron toda una serie de influencias ajenas dentro del mundo del cine, de la animación, del cómic y de la ilustración.

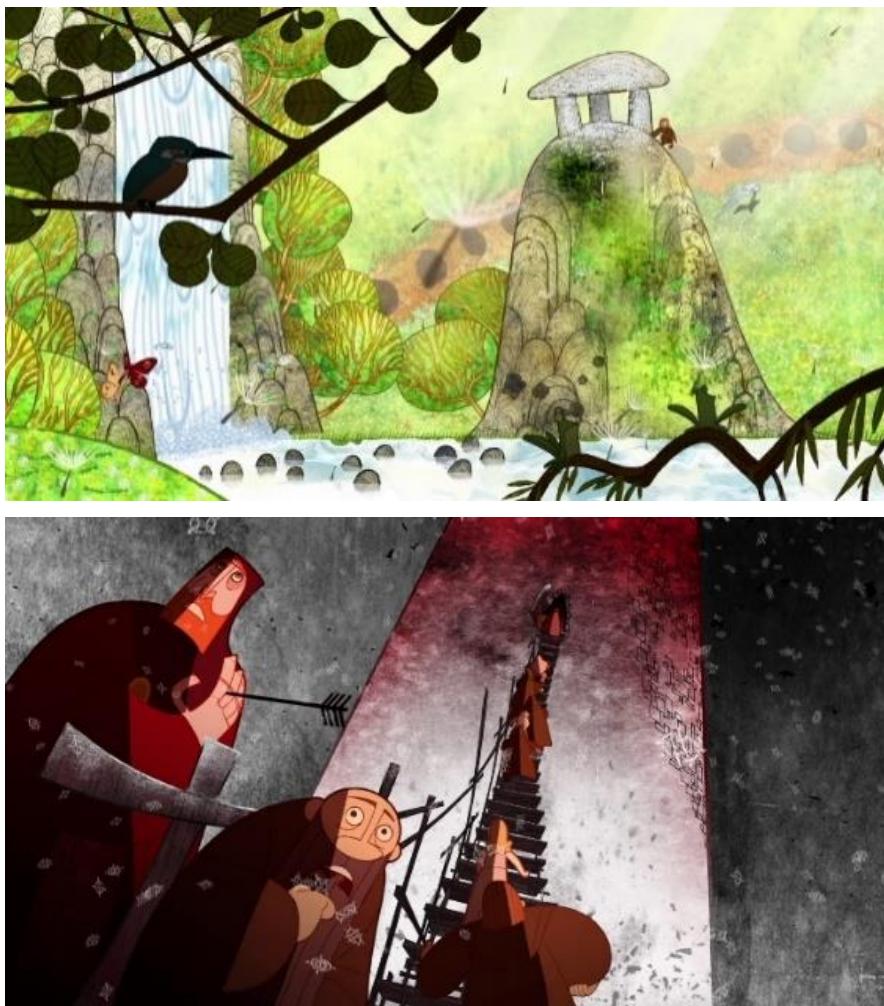

Fig. 40 y 41: Escenas de *El Secreto del libro de Kells*, Tomm Moore y Nora Twomey, 2009

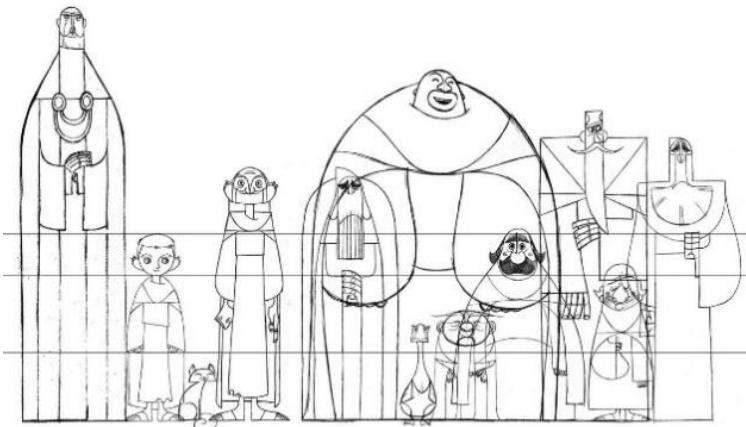
²⁴⁴ O'HEHIR, A., entrevista realizada a MOORE, T. el 5-III-2010..., sitio citado.

²⁴⁵ VAN DER LUGT, P., entrevista realizada a MOORE, T. el 7-X-2009..., sitio citado.

Anexo IX: Apéndice gráfico

Fig. 42 y 43: Representaciones de escenas de la película anteriores a los rediseños de los personajes, Cartoon Saloon, h. 2003

Brendan and the Secret of Kells	Model Sheet - Line Up - Black and White
Brendan/Aidan/Abbot/Monks	Ref:
Character Design - Barry Reynolds	

©Cartoon Saloon / Les Armeliers / Vivi Film - Walking The Dog

2264

Fig. 44 y 45: Comparación entre los diseños de los personajes, Cartoon Saloon, h. 2004- a partir de 2005

Layout notes

The style of the film is aiming towards mixing animation with medieval art and illumination. This is surprisingly easy as medieval art and illumination use big broad shapes that carry across to animation readily. These combine with the lack of proper perspective or forced perspective, the use of patterns in the composition and the use of celtic shapes to create a style that suits the story of the Book of Kells.

CELTIC SHAPES

Elements in the backgrounds borrow their shape and design from celtic shapes and those used in celtic illumination.

These shapes are simple in their overall design with complexities in their smaller intricate parts or in the way they interlock, interweave or fit together. Try to keep the shapes simple and avoid complicating them.

Try to simplify the shapes down to circles, squares, rectangles, spirals, etc.

Combine the shapes to make a flat pattern shape as opposed to a classical layout

Fig. 46: Notas respecto a la correcta puesta en escena tras el storyboard. Se da una serie de consejos para la simplificación de los motivos celtas que son empleados como punto de partida. Cartoon Saloon.

Patterns are another important visual element in the film.

They can help to flatten the perspective. They are also visually appealing. They can create interesting optical illusions. They are an alternative method of implying a background element.

Try to keep the patterns like celtic, pre-celtic, Gaelic or medieval patterns.

Allow for some cartooning but keep them consistent with the rest of the patterns used in the film.

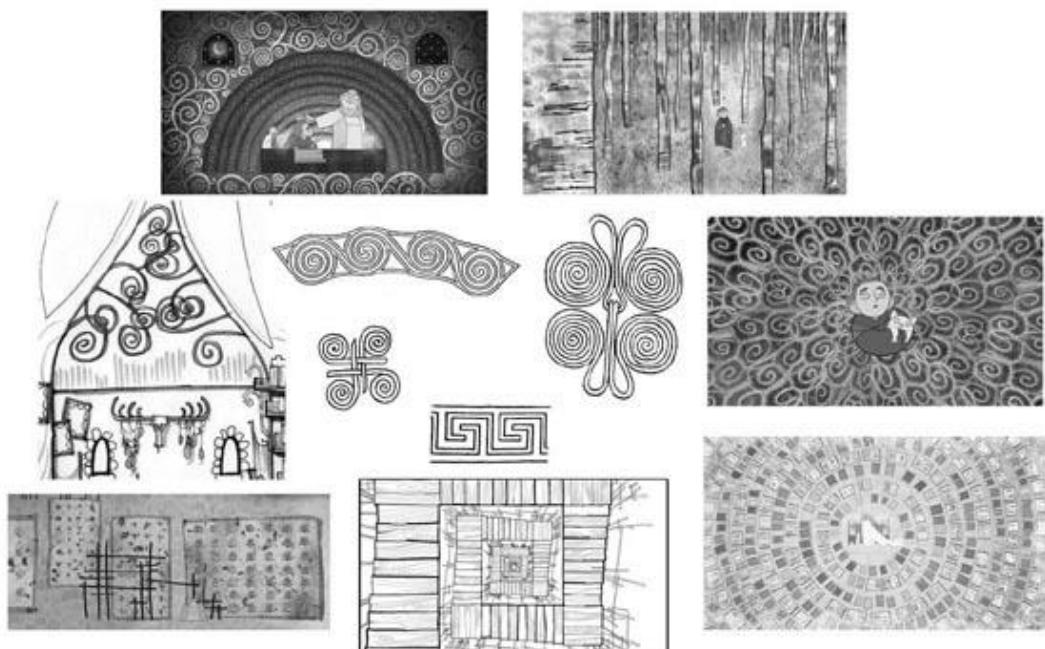

Fig. 47: Notas respecto a la correcta puesta en escena tras el storyboard. En este caso se hace hincapié en la importancia de los estampados y el uso de la perspectiva. Cartoon Saloon.

Fig. 48 y 49 y 50: Comparación entre *Fol- 27v-129r: Mateo. Folio 34r: 1.18 Christi autem generatio*, Libro de Kells, h. 800 y escena de *El Secreto del libro de Kells*, Tomm Moore y Nora Twomey, 2009

Fig.51, 52 y 53: Comparación entre Fol. 1r-27r: Preliminares. Folios 1v-2v: Tablas canónicas: I Pasajes de los cuatro Evangelios, Libro de Kells, h. 800 y fotogramas de *El Secreto del libro de Kells*, Tomm Moore y Nora Twomey, 2009

Fig. 57 y 58: Escenas en los que se aprecia el uso de viñetas, *El Secreto del libro de Kells*, Tomm Moore y Nora Twomey, 2009

Fig. 54, 55 y 56: Fotogramas en los que se aprecia el uso de viñetas para mostrar el paso del tiempo, *El Secreto del libro de Kells*, Tomm Moore y Nora Twomey, 2009

Anexo X: Procedencia de las imágenes

Fig. 7	<i>The Blog of Kells</i> , http://theblogofkells.blogspot.com/ , (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
Fig. 8	<i>The Blog of Kells</i> , http://theblogofkells.blogspot.com/ , (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
Fig. 9	<i>Trinity College Dublin</i> , http://www.tcd.ie/ , (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
Fig. 10	<i>Trinity College Dublin</i> , http://www.tcd.ie/ , (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
Fig. 11	<i>Trinity College Dublin</i> , http://www.tcd.ie/ , (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
Fig. 17	<i>Trinity College Dublin</i> , http://www.tcd.ie/ , (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
Fig. 18	<i>Trinity College Dublin</i> , http://www.tcd.ie/ , (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
Fig. 19	<i>Trinity College Dublin</i> , http://www.tcd.ie/ , (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
Fig. 20	<i>Trinity College Dublin</i> , http://www.tcd.ie/ , (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
Fig. 21	<i>Trinity College Dublin</i> , http://www.tcd.ie/ , (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
Fig. 23	Fotografía <i>Stone of Turoe</i> , Dirk Huth, Wikipedia, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
Fig. 24	Fotografía cruz de san Martín de Iona, Wikipedia, (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
Fig. 30	STEAD, I., <i>El arte celta</i> , Madrid, Akal, D.L., 1999.
Fig. 31	STEAD, I., <i>El arte celta</i> , Madrid, Akal, D.L., 1999.
Fig. 32	GREEN, M.J., <i>Arte celta: leyendo sus mensajes</i> , Tres Cantos, Akal, D.L., 2007.
Fig. 33	GREEN, M.J., <i>Arte celta: leyendo sus mensajes</i> , Tres Cantos, Akal, D.L., 2007.
Fig. 34	GREEN, M.J., <i>Arte celta: leyendo sus mensajes</i> , Tres Cantos, Akal, D.L., 2007.
Fig. 35	GREEN, M.J., <i>Arte celta: leyendo sus mensajes</i> , Tres Cantos, Akal, D.L., 2007.
Fig. 38	<i>The Blog of Kells</i> , http://theblogofkells.blogspot.com/ , (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
Fig. 42	<i>The Blog of Kells</i> , http://theblogofkells.blogspot.com/ , (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
Fig. 43	<i>The Blog of Kells</i> , http://theblogofkells.blogspot.com/ , (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
Fig. 44	<i>The Blog of Kells</i> , http://theblogofkells.blogspot.com/ , (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
Fig. 45	<i>The Blog of Kells</i> , http://theblogofkells.blogspot.com/ , (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
Fig. 46	<i>The Blog of Kells</i> , http://theblogofkells.blogspot.com/ , (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
Fig. 47	<i>The Blog of Kells</i> , http://theblogofkells.blogspot.com/ , (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
Fig. 48	<i>Trinity College Dublin</i> , http://www.tcd.ie/ , (Fecha de consulta: 7-XI-2020).
Fig. 51	<i>Trinity College Dublin</i> , http://www.tcd.ie/ , (Fecha de consulta: 7-XI-2020).