

INcultura

Cultivarte es estar adentro

EL MUNDO DE TOLKIEN

UN AMIGO DE DIOS
¿SABES QUÉ ES EL SEÑOR DE LOS ANILLOS?

Un mundo de Música y Palabras: Tolkien y El Señor de los Anillos

*“Sólo la fantasía permanece siempre joven;
lo que no ha ocurrido jamás no envejece nunca”.*

Johann Christoph Friedrich von Schiller

En la historia de la literatura son muchos los autores que han incursionado en la literatura fantástica, pero muy pocos quienes han logrado crear una realidad alternativa en la cual se haya incluido, además de la historia, una mitología, genealogía y lenguas originales.

Tal es el caso del británico **John Ronald Reuel Tolkien**, conocido en todo el mundo principalmente por su obra **El Señor de los Anillos**.

Tolkien nos regaló así la **Tierra Media**, escenario de las aventuras de los miembros de la **Comunidad del Anillo**, un mundo en donde los habitantes de **Rohan**, **Gondor**, **Fangorn** o **Mordor** poseen características, códigos de conducta y apariencias muy definidas.

Esta fantasía tiene como base una mitología en la que el gran **Eru -Dios-**, también llamado **Ilúvatar** diseñó¹ -por medio de música- un cosmos en el cual ha sido creada **Eä**, el *Mundo que Es*, morada de hombres, enanos y elfos, pero también de los **Valar** -seres divinos, los *Poderes del Mundo*, que habitan en algún lugar al Oeste-.

En ella, **Tolkien** aprovechó sus conocimientos de Filología para hacer que cada una de las razas que aparecen en su obra, tuviera una lengua distinta con gramática y vocabulario propios; de esta manera, surgieron los élficos **Sindarin** y **Quenya**, o el **Khuzdul** de los enanos, entre otros muchos -en las películas actores como *Liv Tyler* o *Viggo Mortensen* aprendieron a hablar **Sindarin**-. Así, el autor se sirvió de las palabras para originar la personalidad de las distintas razas.

De este modo, **El Señor de los Anillos** se ha convertido en uno de los referentes obligados de la literatura fantástica e incluso universal, ya que aún cuando se han imaginado otros mundos -como **Narnia**² de **C.S. Lewis** o **Fantasia**³ de **Michael Ende**-, sin duda fue el creador de la Tierra Media quien logró elaborar el más completo y minucioso de todos ellos, teniendo e sus elementos un origen y una explicación.

En este número **INcultura** te invita a explorar a fondo los personajes y paisajes creados por J.R.R. Tolkien, así como algunas de las expresiones artísticas que han sido inspiradas por su magnífica obra. ¡Qué lo disfrutes!

¹ El relato completo puede leerse en el libro “Ainulindalë”, incluido en El Silmarillion.

² Las Crónicas de Narnia.

³ La Historia Interminable.

CONTENIDO

TEATRO

04 “THE LORD OF THE RINGS” AL ESTILO DE “SLUMDOG MILLIONAIRE”

PALABRAS

08 ¿SABES QUÉ ES EL SEÑOR DE LOS ANILLOS?

MÚSICA

12 LOS ECOS DE LA TIERRA MEDIA

INTROSPECCIÓN

16 UN AMIGO DE DIOS

CINE

22 VISITANDO LA TIERRA MEDIA: LA TRILOGÍA CINEMATOGRAFICA

ARTE

26 J. R. R. TOLKIEN: LETRAS E IMÁGENES OFRENDA EN MOVIMIENTO

MISCELÁNEA

30 ZONA CEREBRAL RECOMENDACIÓN

AGENDA

33 PRÓXIMOS EVENTOS

Un productor *"in-house"* es un empleado de una productora comercial que se dedica a hacer los trabajos de producción para todos los proyectos que la empresa lleva a cabo; su antónimo sería un *"productor independiente"*, que es contratado por los artistas para trabajar *"de su lado"* en los proyectos.

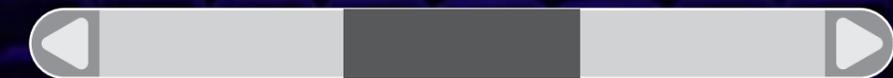
Éste es el cargo que **Kevin Wallace** desempeñó en la compañía *"The Really Useful Group"*, una corporación creada por el productor **Andrew Lloyd Webber** en 1977 y que, a partir de los años noventa, tuvo a su cargo la realización de todos los espectáculos del compositor inglés. Dentro de la *RUG*, **Wallace** tuvo a su cargo la producción del *"Fantasma de la Ópera"* en México, así como varios conciertos de **Lloyd Webber** que incluyeron artistas importantes como Glen Close, Antonio Banderas y Boyzone.

También se encargó de la producción de los poco exitosos musicales *"Wistle Down the Wind"* y *"The Beautiful Game"*, que tuvieron temporadas cortas fuera de Broadway, representando así los primeros títulos de una serie de desafortunados fracasos comerciales en el record de **Lloyd Webber**.

Hace un par de años **Wallace** se alió con **Saul Zaentz** para producir la última adaptación teatral que se ha hecho a la obra literaria de **J.R.R. Tolkien**, *"The Lord of the Rings"*.

Zaentz es un productor de cine que ha ganado en tres ocasiones el Oscar por la mejor película; la última vez fue por *"The English Patient"* dirigida por **Anthony Minghella**, y las dos anteriores por *"Amadeus"* y *"One Flew Over the Cuckoo's Nest"* ambas dirigidas por **Milos Forman**. En 1976 adquirió los derechos de *"The Hobbit"* y de *"The Lord of the Rings"* produciendo en 1978 una versión animada de esta última obra.

El empresario teatral de Canadá, **David Mirvish**, y el promotor **Michael Cohl** se unieron a este proyecto y contrataron al escritor **Shaun McKenna** así como al ganador del Tony y de varios premios Oliver, **Matthew Warchus**,

"The Lord of the Rings, on stage" de West End. 2008

"The Lord of the Rings" al estilo de "Slumdog Millionaire"

Sergio Álvarez
Coordinador de Teatro de Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP

para hacer la adaptación de El Señor de los Anillos -el libreto y la letra de las canciones-. Para musicalizar este espectáculo contrataron a **A.R. Rahman**, hoy mundialmente conocido por ganar dos Óscares, un BAFTA y un Globo de Oro con los temas musicales de "Slumdog Millionaire".

Rahman debutó como compositor en el cine hindú en 1992, su primer trabajo para la película "Roja" ganó varios premios en su tierra natal. En 1999 participó en el concierto de **Michael Jackson** "Michael Jackson and Friends Concert"; mientras que en 2002 compuso, junto con **Don Black** -el letrista de "Sunset Blvd." y de "The World is not Enough"- el musical "Bombay Dreams", producido a su vez por **Really Useful Group**, teniendo una decorosa temporada de 284 funciones en Broadway.

Para "Lord of the Rings" **Rahman** trabajó de la mano del grupo musical finlandés **Värttinä**. La producción anunció que el musical abarcaría la historia de los tres libros en un espectáculo de tres horas y media; desde varios meses antes del estreno, se podían ver videos en su página web que mostraban que la obra sería algo espectacular.

Muchos de los 65 actores que participaban, eran acróbatas que se descolgaban en telas para las escenas de los Elfos en "Lothlorien"; o brincaban en trampolines adheridos a sus pies cuando interpretaban a los horcos. Los Jinetes eran acróbatas montados en zancos que simulaban las patas traseras de los caballos, mientras con una mano controlaban una enorme cabeza de caballo con patas a manera de marionetas.

"Gandalf" fue interpretado por el veterano canadiense **Brent Carver**, ganador del Tony en 1993 por "Kiss of the Spider Woman". El musical ganó 7 de los 15 DORA Awards a los que estaba nominado.

En el montaje de **El Señor de los Anillos**, el escenario desplegaba grandes plataformas del piso que generaban ambientes distintos, para cada uno de los reinos mágicos en donde se desarrollaba la historia. El costo total de la producción fue de 26.9 millones de dólares; no obstante, a pesar de la enorme inversión, el musical no logró mantener mucho tiempo el interés del público canadiense, cerrando sólo seis meses después de su estreno.

Una "nueva versión" del musical se estrenó en Londres en junio de 2007; esta adaptación tuvo 50 actores en escena y costó 25 millones de dólares, lo que la convirtió en uno de los musicales más costosos de **West End**. "The Lord of the Rings" ofreció su última función un año después, en junio de 2008.

Elenco "The Lord of the Rings" de West End. 2008

LINKS

- ▶ <http://www.youtube.com/watch?v=zzH8HRsTY5s>
- ▶ <http://www.youtube.com/watch?v=k796JtCVa7k>
- ▶ <http://www.youtube.com/watch?v=P6XfvykaCOU>
- ▶ http://www.youtube.com/watch?v=2r_HgqohtMO
- ▶ <http://www.youtube.com/watch?v=4fCnxyyj4IY>

¿SABES QUÉ ES EL SEÑOR DE LOS ANILLOS?

Mario González (q.e.p.d.)

Parece mentira que un escritor como **J.R.R. Tolkien** (1892-1973) siga siendo popular, después de varias décadas de haber publicado su obra *El Señor de los Anillos*.

Tolkien comenzó a escribir *El Señor de los Anillos* en 1937, y fue publicado por primera vez en Inglaterra en 1950. En ese tiempo, fue conocido por algunos escritores y profesores de universidad, con ediciones modestas.

Al llegar los años 60 y primeros 70 el movimiento Hippie¹ encontró en esta narración cierta inspiración: hadas y elfos, episodios de magia y encantamientos, hicieron que los hippies adoptaran esta leyenda como suya y la retomaron; pero este hecho indica que los adeptos del movimiento no percibieron el profundo alcance que conlleva. Debido a esta situación, algunos críticos juzgaron la lectura de las obras de **Tolkien** como una de las muchas modas esca-

"...más horrible era el país que el lento día iba desvelando a sus ojos encogidos (...) aquí ni la primavera ni el verano volverían a existir."

pistas de la *Contra-Cultura* (Harold Bloom); o bien fue tomada como una obra puramente infantil, lo cual nos hace pensar en el disparate de esas encuestas hechas sobre lo que se lee.

Por otra parte, existen algunos hechos de la vida de **Tolkien** que no son tan conocidos por sus lectores y aficionados; uno de ellos es el hecho de que este escritor profesaba la religión católica, a la cual se convirtió a la edad de ocho años gracias a su madre, Mabel.

De este modo, el hecho de haber optado por la religión católica (o cristiana en algunos casos) lo compartió con otros literatos británicos como G.K. Chesterton, Hilaire Belloc, Graham Greene, Evelyn Waugh, Bruce Marshall, C.S. Lewis (al anglicanismo), y T.S. Eliot, entre otros. **Tolkien** era también filólogo, profesor de Lengua y Literatura Inglesas en la Universidad de Oxford y colaborador en la traducción de la Biblia de Jerusalén. Era en cierto sentido anti-moderno, gustaba de la vida rural y durante su infancia su experiencia en las ciudades como Moseley y Edgbaston, no gozó

de una existencia feliz. Sin embargo, más allá de sus creencias, lo que Tolkien hizo fue captar perfectamente los anhelos y los miedos de su tiempo. Expresamente quiso luchar contra el horror de la guerra moderna ya que presenció en primera persona las atrocidades de la Primera Guerra Mundial, cuando luchó en la guerra de Trincheras en la que perdió a muchos de sus mejores amigos.

La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico industrializado, en el cual se utilizaron tanques, dirigibles, aviones, gases lacrimógenos, cañones gigantes, y otro tipo de armas terribles que ponían al descubierto la habilidad del ser humano para destruirse a sí mismo de manera efectiva.

De la pluma del propio **Tolkien** tenemos la más cruda de las descripciones: *"...más horrible era el país que el lento día iba desvelando a sus ojos encogidos (...) aquí ni la primavera ni el verano volverían a existir. Nada vivo. Los charcos que resollaban se veían ahogados en cenizas y con barrizales movedizos, de un blanco y gris*

¹ Day, David. El Anillo de Tolkien. Ed. Minotauro. España, 1999 (p.p. 178).

fermizos..."; este terrorífico paisaje está retratado en algunas escenas de la trilogía de filmes de *El Señor de los Anillos* que muestran la travesía de *Frodo* y *Sam*, tales como el paso por las *Ciénegas de los Muertos -Las Dos Torres* o la *Meseta de Gorgoroth -El Retorno del Rey*. Asimismo *Tolkien* mostró una fuerte aversión por el mundo industrializado, del cual percibía una gran amenaza para la naturaleza, hecho que retrata en las máquinas utilizadas por *Saruman* en *Isengard*: "Allí giraban sin cesar las ruedas de hierro, y los martillos golpeaban sordamente. Por la noche, penachos de vapor escapaban por los orificios (...)".²

Para los testigos del que fue "el siglo más violento de la Historia", según *S.S. Juan Pablo II*, *Tolkien* creó una historia fuera del tiempo que pone de relieve todos los conflictos entre el bien y el mal, a la vez que presenta una nueva visión de una antigua verdad.

Así, en la obra de *Tolkien* el mal radical nunca desaparece totalmente, aún cuando los hombres buenos lo atenúan; sin embargo aquél solamente se apacigua en espera de los sucesores de aquellos valientes hombres se vuel-

van débiles, perezosos y distraídos, ignorando cómodamente a Dios, ahogados en su propia subjetividad, de manera que el inmenso mal sale nuevamente a la superficie.

No obstante, la connotación católica de *El Señor de los Anillos* no fue pretendida por el autor desde el planteamiento de la obra. Para 1937 la editorial Allen & Unwin -que había publicado *El Hobbit*- solicitó al autor que escribiera una secuela; *Tolkien* presentó entonces varios manuscritos de lo que posteriormente sería *El Silmarillion*, pero fueron rechazados para insistirle en que creara "otra historia de hobbits"³. Mas esta segunda y simple historia sobre hobbits se convirtió en una obra maestra con un contenido escatológico⁴ y axiológico⁵ de gran importancia; en el mundo de la fantasía de *Tolkien* el bien y el mal, así como sus respectivas características y capacidades, están claramente definidos en la *Tierra Media*, de modo que mientras el primero protege y preserva, el segundo domina y destruye.⁶

El escritor creía firmemente que sus personajes habían existido mucho antes que él y que Dios le había dado su historia. Dios era el ver-

² Tolkien, J.R.R. *El Señor de los Anillos II: Las Dos Torres*. Ed. Minotauro. España, 2000 (p.p. 202).

³ Rampoldi, María Florencia. *Tolkien: El Señor de los Mitos*. Ed. Círculo Latino. España, 2003.

⁴ Conjunto de creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2009

⁵ Teoría de los valores. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 2009

⁶ Bruner, Kurt y Ware, Jim. *El Señor de los Anillos: Más que un libro*. Ed. Unilit. Colombia, 2002.

"Allí giraban sin cesar las ruedas de hierro, y los martillos golpeaban sordamente. Por la noche, penachos de vapor escapaban por los orificios (...)".

dadero autor del *Silmarillion* y del "Señor de los Anillos". Su famoso libro era una historia contra el orgullo y a favor de la misericordia; de hecho dos de los principales personajes, *Frodo* y *Gandalf*, discuten sobre si una criatura mala merece ser muerta, *Gollum*. Así *Frodo* declara: "merece la muerte". *Gandalf* el mago responde: "La merece, sin duda. Muchos de los que viven merecen morir y algunos de los que mueren merecen la vida. ¿Puedes devolver la vida? Entonces no te apresures a dispensar la muerte, pues ni el más sabio conoce el fin de todos los caminos"⁷.

Por otra parte, con los filmes existe otra situación que se agrega a la interpretación de la obra por parte del lector; en ellos estamos expuestos al guión realizado por Peter Jackson, Frances Walsh y Philippa Boyens, y por tanto a la lectura y selección por ellos realizada; de este modo nos enfrentamos a ciertas omisiones o alteraciones, por ejemplo en las cintas el "Iembas", el pan de los *Elfos* que man-

tiene a *Frodo*, Portador del Anillo -mismo que simboliza la Cruz de Cristo⁸ - cuando se interna en el reino de *Sauron*, *Mordor* -Infierno- y que puede traducirse como "pan de vida" es una clara alusión a la Eucaristía. De igual manera, mientras *Gandalf el Gris* es realmente un ángel servidor del Fuego Secreto -que podría interpretarse como el Espíritu Santo-, *Galadriel*, la reina élfica de *Lothlorien* vestida de blanco, es una representación de la Virgen María⁹ en la *Tierra Media*, etc.

Los directores y guionistas posmodernos no osan destacar las alusiones religiosas de *Tolkien* por creerlas "no políticamente correctas" en este siglo XXI; y algo similar ocurre con la obra de C.S. Lewis -el mejor amigo de *Tolkien*- con las adaptaciones cinematográficas de *Las Crónicas de Narnia: El León, la Bruja y el Ropero* y *El Príncipe Caspian*, en la que los niños experimentan sentimientos que un día entenderán al conocer la Pasión y Resurrección de Cristo. De esta forma, millones de

⁷ Tolkien, J.R.R. *El Señor de los Anillos I: La Comunidad del Anillo*. Ed. Minotauro. España, 2001 (p.p. 85).

⁸ Pearce, Joseph. *Tolkien: Hombre y Mito*. Ed. Minotauro. España, 2000 (p.p. 125)

⁹ Pearce, Joseph. *Tolkien: Hombre y Mito*. Ed. Minotauro. España, 2000 (p.p. 113)

LOS ECOS DE LA TIERRA MEDIA

Manuel A. Escutia
Facultad de Música BUAP

La historia –en su versión cinematográfica– del Anillo Único es más que seis horas de hermosos paisajes, emocionantes conflictos y cautivantes personajes; es también una partitura que inyecta vida a todo lo que se ofrece a nuestros ojos.

Antes de que el séptimo arte nos ofreciera la posibilidad de escuchar las voces de los actores y los sonidos de las acciones, nos hacía vibrar, reír, llorar y horrorizar gracias al medio más eficaz para alcanzar de forma directa lo que se pretende transmitir, la música. La música tiende a entrar por el oído y a veces, sin pasar por la inspección de la razón, llega directo a las fibras internas de cada uno de los espectadores deslumbrados y maravillados por el invento de los hermanos Lumiere.

Entre la música y el cine siempre ha existido una relación simbiótica. Es impensable que las imágenes por sí solas sean capaces de transmitirnos con plenitud un “algo”; así como es

Sir Simon Rattle

“Debemos recordar que la música siempre trata de algo”

Sir Simon Rattle

Howard Shore

improbable la existencia de una música que no nos remita a una experiencia o vivencia personal, ya sea real o imaginaria. *Aún cuando no se trate de una película en sí, las melodías se tratan de una historia.* Sir Simon Rattle, director de la orquesta Filarmónica de Berlín, afirma: “*We must remember that music is always about something*” (Debemos recordar que la música siempre trata de algo). ¿Cómo podríamos viajar con nuestros héroes a la Tierra Media, sin una música que nos acelerara el latir del corazón a cada paso de la gran aventura escrita en las páginas de J. R. R Tolkien?

melodía muy sencilla, que retrata a la perfección la pacífica y hogareña vida de los *hobbits* en *La Comarca*. También podemos mencionar el violín nórdico interpretando unas simples notas de carácter épico e inspirador, que identifican sin duda a los *Jinetes de Rohan*; un hermoso instrumento con un color de sonido muy peculiar dado por las cuerdas simpáticas

La música en las películas de “*El Señor de los Anillos*” posee una riqueza impresionante. Uno de los rasgos que más podría llamarnos la atención es la capacidad que tiene el compositor **Howard Shore** para crear pequeños temas musicales que identifican una idea muy concreta ya sea un lugar, un personaje o todo un pueblo.

Si hablamos de los temas musicales que representan un lugar específico en la Tierra Media, podemos recordar a una flauta tocando una

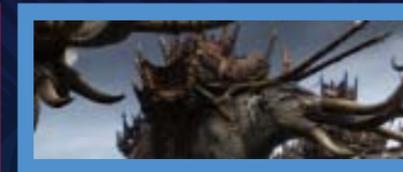
(cuerdas que no se tocan directamente sino que producen sonido parecido al eco). Y por supuesto no podemos evitar hablar del **cornó francés** que expone el tema de carácter noble, gallardo y heroico de los *Guerreros de Gondor*; tampoco nos podemos olvidar de los **timbales** y el **bombo**, que nos otorgan una atmósfera oscura de las tierras inhóspitas y terribles de *Mordor* y de sus tropas de *Orcos* dispuestas a destruir todo a su paso.

El uso que **Howard Shore** da a los instrumentos de acuerdo a sus cualidades concertantes, le da la posibilidad de recordarle al público de dónde vienen los personajes y por qué luchan.

Un ejemplo claro es el momento en el que *Frodo* y *Sam* se encuentran agotados subiendo el *Monte del Destino* para destruir el Anillo; *Frodo* cae rendido y le habla a *Sam* sobre *la Comarca*, en ese momento todo el caos sonoro queda suspendido y una flauta comienza a ejecutar de forma dulce el tema musical de *la Comarca*. Este recurso se puede apreciar con mayor facilidad en *"El Retorno del Rey"* (2003), pues en *"La Comunidad del Anillo"* (2001) y *"Las Dos Torres"* (2002) **Shore** presenta la mayoría de los temas musicales que constantemente retomará posteriormente con la finalidad de dar una identidad musical a los personajes, sus naciones e ideales.

haz clic
para
escuchar

Innumerables instantes, como los anteriores, pueden apreciarse a lo largo de las tres cintas, dejándonos muy claro que el compositor y el director -**Peter Jackson**- trabajan juntos durante intensos y largos periodos, con el afán de hacer del filme una obra interdisciplinaria en la que el resultado final es mucho más que la suma de sus partes.

Podríamos hablar mucho acerca del compositor -quien tiene en su haber partituras de la música correspondiente a películas como *"Philadelphia"* (1993), *"El Aviador"* (2004) o *"La Duda"* (2008)-, pero nada habla más y mejor de él que su trabajo en *"El Señor de los Anillos"*. Su creatividad, ingenio, técnica de orquestación y capacidad de crear una música que nos

transporte a la Tierra Media, lo convierten en el artífice de una de las partituras de cine más admiradas y apreciadas de la actualidad.

La música en *"El Señor de los Anillos"* nos ofrece una espada, un arco o un hacha y nos convierte en un miembro más de *la Comunidad del Anillo*; nos aventura a través de misteriosos bosques y peligrosas montañas, nos enfrenta en colosales batallas y nos hace testigos del triunfo del valor, la amistad, la camaradería, la esperanza y la justicia. Tal vez llegue un día en que la música y el cine pierdan su capacidad de conjugarse y hacer posible esta "magia", pero como dijo *Aragorn* frente a *las Puertas de Mordor*: "No será este día".

FUENTES

Textos

Libro de consulta del material: IO, FILM MUSIC, Ennio morricone, Milan Music 2002. ORQUESTRATION. Aut. Cecil Forsyth. 3ª edición Ed. Dover Publications. Londres, 1999. THE GROVE DICTIONARY OF MUSIC AND MUSICIAN VOL. 19. Aut. Sir George Grove, Stanley Sadie. Ed. Oxford University Press, Nueva York, 2001.

Video

"The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring". Special Extended Edition. Dir. Peter Jackson. New Line Home Video. 2003

"The Lord of the Rings: The Two Towers". Special Extended Edition. Dir. Peter Jackson. New Line Home Video. 2003

"The Lord of the Rings: The Return of the King". Special Extended Edition. Dir. Peter Jackson. New Line Home Video. 2004

Entrevista de Alberto Arvelo a Sir Simon Rattle. Venezuela 2005

UN AMIGO DE DIOS

Mtro. Miguel Ángel Sánchez de Armas
Profesor investigador, Escuela de Periodismo UPAEP

Comenzamos con un acertijo.
¿Puede el lector adivinar de quién hablo?:

Un escritor, nacido alrededor de 1890, es famoso por tres novelas. La primera es corta, elegante, un clásico inmediato. La segunda, su obra maestra, presenta a los mismos personajes, aunque es más larga y compleja, e incorpora en forma creciente elementos míticos y lingüísticos. La tercera es enorme, una locura, ilegible. Una pista: no se trata de Joyce.

Un escritor, nacido alrededor de 1890, denunció la producción masiva, el estruendo del tráfico y el descarno y fealdad de la vida moderna europea, y amó los árboles y la verdura de la campiña inglesa en donde vivió de niño, así como a las pequeñas y delicadas *criaturas* con las que se topó en las leyendas nórdicas. Una pista: no se trata de D. H. Lawrence.

Un escritor, nacido alrededor de 1890, mezcló porciones de literatura antigua en su propia obra maestra, incorporándolas magistralmente conforme avanzaba. Una pista: no se trata de Pound.

Un escritor, nacido alrededor de 1890, se declaró monárquico y católico. Una pista: no se trata de Eliot.

Los más antiguos de mis lectores -antiguos en el sentido clásico- quizá hayan ya adivinado de quién hablo. Y si son de mi edad y fueron como yo vagamundos y en su camino a Damasco se toparon en un callejón con el graffiti "*iFrodo vive!*", entonces ya lo saben de cierto. Para los más jóvenes, quizá un cuento les ayude:

"Había una vez un cuarentón, profesor de lingüística y filología, que sabía más sobre las antiguas lenguas nórdicas y el *Beowulf* que nadie en el mundo. El maestro había quedado huérfano muy joven, y el ejército de su país lo mandó a una guerra terrible en cuyas trincheras estuvo a punto de perder la vida. Anegado en el lodo sanguinolento, y apabullado por el estruendo del cañón y la metralla y los lamentos de amigos y enemigos, quizá haya imaginado el mundo que creó cuando muchos años

después interrumpiera por un momento la calificación de un examen para escribir al reverso de la hoja: "En un agujero en el suelo vivía un hobbit".

El escritor de quien hablo, nacido alrededor de 1890 en Africa del Sur, es, ya lo habrá adivinado el lector, **J.R.R. Tolkien (John Ronald Reuel)** hoy una referencia doméstica gracias a Hollywood, pero en mi adolescencia y primera juventud vicario de un rito arcano cuyos miembros nos reconocíamos por señas secretas y conjuras pronunciadas en voz baja como esa de: "¡Frodo vive!" Hoy me asombra que haya sido hasta fines de los ochenta que encontré en mi propio país con quien hablar sobre la tetralogía de **Tolkien** y sus asonancias y disonancias con, entre otros, Joyce, Lawrence, Pound y Eliot, de la manera juguetona que se consigna al inicio de este texto y que ojalá fuera mía, pero lo es de Jenny Turner, la espléndida periodista autora de *Razones para amar a Tolkien*.

J.R.R. Tolkien.

He aquí un personaje deslumbrante y paradójico. De él se dice que era aburrido en una sociedad y un siglo de tiesuras, y que su devoción por la filología se percibía anticuada incluso entonces. Pero la obra de este flemático inglés nacido en Sudáfrica, quien nunca alzaba la voz, vestía siempre en tweed y chaleco y fumaba pipa, despertó una corriente pasional pocas veces vista en la literatura. Jenny Turner confiesa que le asusta haber pasado "demasiado tiempo" de su adolescencia en compañía del demiurgo de *El Señor de los Anillos* y que ya adulta si bien encuentra los libros repetitivos y "ruidosos", éstos siguen conectándose a su espíritu de manera inquietante. "Hay una succión, un algo primigenio que se transmite entre ambos, como cuando una nave espacial se enchufa a la nave madre. Es como el seno materno, es un alivio infantil... que también es como un hoyo negro". Escalofriante memoria, pero humana y generosa si la comparamos con otros juicios, como

el de mi admirado Edmund Wilson: "Hipertrofiado... Un libro infantil que de alguna manera se salió de madre... Una pobreza creativa casi patética...". John Heath-Stubbs estima que la obra es "Una mezcla de Wagner y el osito Winnie Pooh, mientras Germaine Greer exclama que fue "su pesadilla".

Vaya, pues. Supongo que el viejo profesor, tan enemigo de las pasiones terrenas, nunca imaginó que la obra iniciada con aquella frase, "En un agujero en el suelo vivía un hobbit", fuera a despertar tantas y tan opuestas durante tantas generaciones, pues a estas alturas del siglo y mal que me pese gracias al cine, la *cofradía tolkiense* es ya una muchedumbre. No escapa a la aguda e inteligente mirada de Jenny Turner la paradoja: si los libros son tan criticables, ¿por qué a tantos millones les han apasionado?

No es una pregunta fácil. *El Hobbit* (1937) me encontró en una librería del extranjero recién cumplidos los 21 años y lo compré por no dejar, por tener algo que leer en el vuelo de 13 horas

que me esperaba por la noche. En el aeropuerto comencé la lectura y a la mitad del vuelo maldije no haber adquirido los tres tomos de la secuencia, conocida como **El Señor de los Anillos** (1954). Una mirada crítica descubre inconsistencias en el texto, en los diálogos, en los personajes y en la narrativa. Yo extirparía a Tom Bombadil, un personaje arbóreo que transcurre cantando tonadillas huera y que no tiene mayor consecuencia en el resto de la historia, y trabajaría la estructura interna de algunos actores así como la lógica de numerosos episodios (y ya que de utopías hablamos, también sacaría del mercado la horrenda traducción de Taurus con su majadera "castellanización" de nombres que en vez de un Bilbo Baggins nos sirve un "Bilbo Bolsón" y otras aberraciones que bien pudieran explicar el rechazo que algunos hispanoparlantes han externado a la obra del viejo profesor.)

Pero como dicen los sajones, al final del día lo que me queda es una profunda identificación con la obra, una suerte de simbiosis que, ahora lo pienso, tiene en verdad algo de misterio

sobrecogedor. La leo y la releo; sé de memoria pasajes enteros; y cada vez que la visito descubro en ella algo novedoso. Quizá ahí esté la explicación. **Tolkien** fue capaz de comunicarse con otros espíritus en un nivel anímico primario que escapa a toda explicación y que tiene como hilo conductor las emociones y sensaciones más humanas.

¿Y quién fue este personaje, esa suerte de hobbit mayor? **John Ronald Reuel Tolkien** nació el domingo 3 de enero de 1892 en Bloemfontein, África del Sur, después de un parto difícil y prolongado. A ese país habían emigrado sus padres en busca de fortuna, y ahí creció, un niño débil y enfermizo. A la muerte del padre en 1896, la madre regresó a Inglaterra, en 1900 se convirtió al catolicismo y en 1904 murió de diabetes, enfermedad incurable en la época.

La madre es un personaje fascinante por derecho propio y estoy convencido de que su personalidad impregna a los espíritus etéreos y fuertes de las pocas mujeres en la obra de

J.R.R. Antes de casarse con Arthur Tolkien a los 21 años había sido misionera de la Iglesia Unitaria en África y, créalo o no el lector, impartió catecismo en el harén del sultán de Zanzíbar!

Ahora bien, imaginémosnos a esta familia de la clase media pobre en la Inglaterra anglicana y victoriana de entonces y las consecuencias que sin duda estos hechos tuvieron sobre la sensible personalidad del niño **J.R.R.** ¿Recuerda el lector a Shelob, el mefistofélico ser que en forma de tarántula gigante custodia el paso de Cirth Ungol a Mordor por donde deben transitar Bilbo y Samwise merced a las intrigas de Góлум? Pues en Sudáfrica el niño **Tolkien** tuvo experiencias memorables: un encuentro con una peluda tarántula, que lo picó, y con una serpiente. Y un sirviente de la familia "lo tomó prestado" durante varios días para llevarlo a su aldea y presumirlo a su extensa parentela, con las consecuencias que el lector podrá imaginar. Creo que su niñez africana, su adolescencia en la campiña inglesa, su estancia en las trin-

cheras en la primera guerra mundial -donde el gas mostaza dañó su salud para siempre y en donde perdió a la mayoría de sus amigos-, su vida enclaustrada como profesor de filología y sajón antiguo... toda su existencia, pues, está reflejada en la saga de los Baggins, desde la fiesta a la que asisten los enanos sin invitación, hasta la última escena en que Bilbo, Frodo y otros personajes abandonan para siempre la inolvidable Tierra Media.

Pero me estoy saliendo de tono. Si el viejo profesor pudiera leer estas cuartillas y en particular el anterior párrafo, sin duda las haría confeti, ya que detestaba a los críticos y a los exégetas... ¡y a fe mía que tenía razón! Así que en resumen diré que los cuatro libros de la saga (**El Hobbit, El Señor de los Anillos, Las dos torres, El regreso del rey**) y otros como **El Silmarilion** son una república abierta a quien desee pedir la ciudadanía del país mayor del gozo, que es la tierra de la imaginación.

Nota bene. Reuel, el tercer nombre de **Tolkien (John Ronald)**, es un apelativo heredado de padres a hijos en esa familia, y quiere decir, literalmente, "Amigo de Dios". Sin duda el escritor lo fue.

¡Wow! La saga de **El Señor de los Anillos...** en donde se trincan aventuras, conflictos, a la vez que se aviva el sentido de amistad y esperanza. Un cine épico en el que destacan virtudes como la fortaleza del espíritu, el sacrificio, valor, lealtad, compañerismo, así como honor y dignidad.

La trilogía cinematográfica de la obra de **Tolkien** es magnífica, así y distanciándose de cualquier lenguaje cinematográfico contemporáneo, se pueden notar méritos únicos en los efectos especiales, los cuales nos sorprenden a cada instante pero sin dejar de lado la obra literaria.

VISITANDO LA TIERRA MEDIA: EL SEÑOR DE LOS ANILLOS, LA TRILOGÍA CINEMATOGRÁFICA

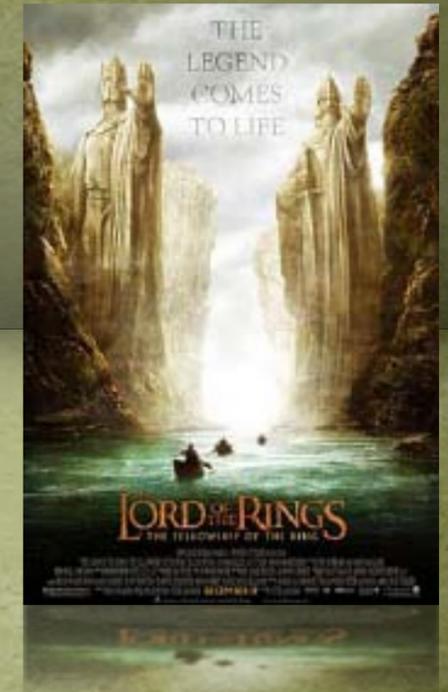
Ricardo Ortega

De esta forma, junto a situaciones dramáticas, que son realzadas y plasmadas con emotivas escenas, nos encontramos con los escenarios perfectos, espacios oscuros y lúgubres, logrando así una estética desbordada en la creación tanto de paisajes como de personajes, deleitando al conjunto de los sentidos del especta-

dor, ya que logran recrear la **Tierra Media** y todo el mundo de **Tolkien** de manera rotunda.

A sus 17 años, **Peter Jackson** leyó por primera vez la novela de **J.R.R. Tolkien** habiendo quedado profundamente impresionado, decidió que algún día él sería el director de la adaptación

THE LORD OF THE RINGS

cinematográfica, meta que sin lugar a dudas logró con el mayor de los éxitos, participando no sólo en su papel de cineasta sino también como guionista de las cintas, contando con la ayuda de **Philippa Boyens** y **Fran Walsh**. Así, quien observa los filmes de **Jackson**, presencia una batalla entre el bien y el mal que seduce al

espectador con una expresividad plástica en la cual encuentra una hipérbole equilibrada y fantástica a la vez; esto es posible gracias al extraordinario trabajo de dirección que ha fascinado a chicos y grandes desde que apareció *The Fellowship of the Ring* (*La Comunidad del Anillo*) en el año 2001.

SABÍAS QUE...

haz clic
sobre las
líneas

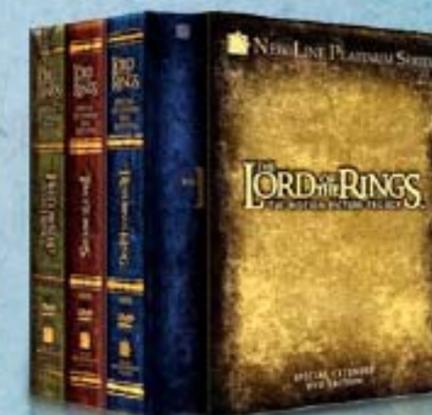
Cabe mencionar que las tres películas obtuvieron un total de 17 Premios de la Academia -Óscar-, conquistando 4 la primera parte, 2 la segunda - *The Two Towers (Las Dos Torres)*- y 11 la tercera - *The Return of the King (El Retorno del Rey)*- adjudicándose por fin a esta última la estatuilla por Mejor Película.

Asimismo Jackson lanzó las versiones extendidas en formato DVD, las cuales contienen una gran cantidad de maravillosas escenas que tuvieron que ser eliminadas de la versión para cine, debido a la ya de por sí inusitada duración de las cintas; además se incluyen documentales en los que cada uno de los responsables de las áreas de producción explican y muestran su trabajo.

Por su parte el reparto es equilibrado y preciso en edad y talento, de manera que encontramos a Sir Ian Holm (*Bilbo Baggins*), Sir Ian

McKellen (*Gandalf*), Christopher Lee (*Saruman*), así como John Noble (*Denethor*) y Bernard Hill (*Theoden*) como los soberanos de *Gondor* y *Rohan* respectivamente. Todos ellos comparten la pantalla con un actores más jóvenes como Viggo Mortensen (*Aragorn*), Elijah Wood (*Frodo Baggins*), Orlando Bloom (*Legolas*), Liv Tyler (*Arwen*), Cate Blanchet (*Galadriel*), Hugo Weaving (*Elrond*) o Miranda Otto (*Eowyn*), entre muchos otros.

Pero a pesar de todas estas virtudes, si se me permite decir -y no es más que mi modesta opinión-, para algunas personas la duración de los filmes constituye una dificultad, así como su interminable bombardeo de imágenes, que apenas permite tomar un respiro ante tal fuerza sensorial; sin embargo estoy seguro de que para algunos cinéfilos la trilogía tiene un espacio especial en su colección privada.

LINKS

- ▶ <http://www.elsenordelosanillos.aurum.es/>
- ▶ <http://www.achievement.org/autodoc/page/jac0int-1>
- ▶ <http://www.youtube.com/watch?v=x14lu7cOzLO>

¹ Aparición breve, en una película o serie, de una persona o personas famosas, sin que éstas se registren en los créditos.

J.R.R. Tolkien: Letras e imágenes

Artemio Morales
Artista plástico e instructor de Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP

Los escritos de J.R.R. Tolkien autor han impresionado enormemente la imaginación de muchas generaciones, provocando así la creación de numerosas obras de arte. Y muchos han sido los artistas que han utilizado la *Tierra Media* como inspiración para su trabajo, pero son sólo algunos los privilegiados a quienes se toma como referencias obligadas cuando queremos saber cómo se ve un *hobbit*, un *ent* o cuán aterradores pueden ser los asolados páramos de *Mordor*; de este modo se puede principalmente acudir a las ilustraciones elaboradas por Alan Lee, John Howard o Ted Nasmith, o en segundo lugar a los dibujos y pinturas de Robert Goldsmith, Tony Galuidi, Inger Edelfeldt o Roger Garland, entre otros.

Pero como lectores siempre tendremos el celo casi instintivo por nuestras propias evocaciones y el impulso por poner en tela de juicio las de alguien más; sobretodo cuando obras como *El Señor de los Anillos* encuentran sitio en nuestra intimidad.

Para dejar de lado la categoría de “gusto personal” y apartando los argumentos de los más entendidos en la “estética de Tolkien”,

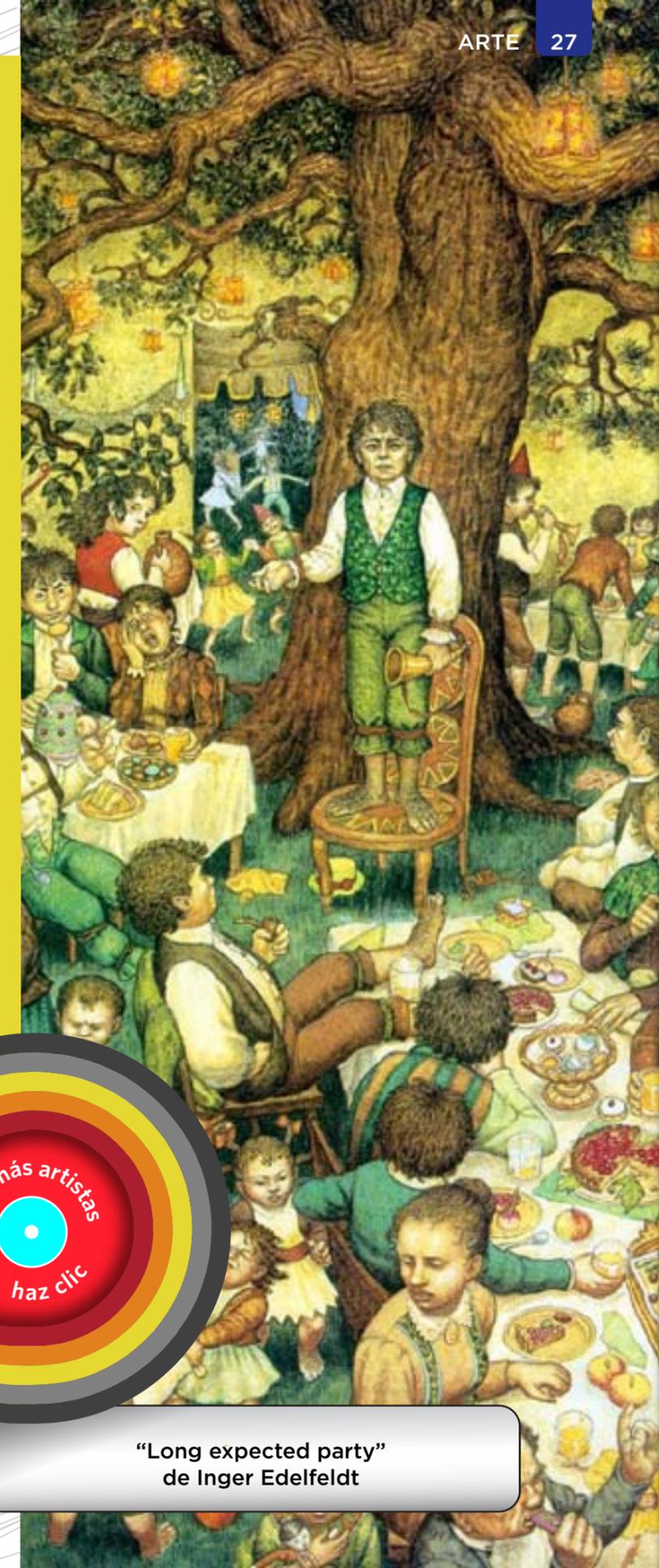
apelo al propio Tolkien para escribir sobre las fuentes de sus imágenes; así de su propia voz escuchamos su añoranza de los paisajes que visitó en Suiza, Austria e Italia (Venecia) durante sus viajes, y que recuerda como claras evocaciones en su narrativa.

Lo más natural en el artista es que su obra sea interpretación creativa del ambiente que lo rodea, que lo ha visto crecer y lo ha nutrido. Para J. R. R. la primera gran influencia visual será por supuesto Inglaterra, su geografía, sus colores, luces y aromas; ligados a su propia historia, su temprana orfandad, instrucción religiosa, interés por la botánica y el gusto por el conocimiento y las lenguas.

Tan importante como la naturaleza y el “sabor inglés”, sobresale el hecho de que desde su juventud Tolkien conoce la pintura de la Hermandad Prerrafaelista, fundada en 1848 en Londres como respuesta antagónica a la predominante “academia” de la Inglaterra del siglo XIX, la cual en opinión de la Hermandad era una perpetuación artificial y sin sentido del manierismo¹ italiano posterior a Rafael.

Los Prerrafaelistas proponían en su obra el encuentro con los valores románticos enraizados en el principio de la Alta Edad Media, y que se han mantenido con vida superando la época que les dio a luz. El ambiente celta y caballeresco que puebla la obra de Tolkien, con sus valores y principios éticos, la continua

¹ Estilo artístico difundido por Europa en el siglo XVI, caracterizado por la expresividad y la artificiosidad.

“The Dark Tower” de John Howe

conoce más artistas
haz clic

“Long expected party”
de Inger Edelfeldt

referencia a los temas religiosos representados en las pinturas de Edward Burne-Jones, J. W. Waterhouse, William Holman Hunt, Sir John Everett Millais y Dante Gabriel Rossetti, por mencionar algunos de los más destacados; nos aportan una cierta guía para darnos una idea de cómo eran los paisajes y los personajes en la imaginación del propio creador.

La pintura prerrafaelista se destaca por un maravilloso manejo del color, maestría en la pincelada y belleza en la ejecución de los temas. Asimismo, estos artistas eran minuciosos en el tratamiento de los detalles, retratando así ambientes llenos de una sutil nostalgia por el ideal de la nobleza caballeresca, y todo nos deja ver un mundo que corre paralelo al nuestro, que se percibe como más tosco y menos cuidado.

En la pintura prerrafaelista no falta el drama, el sufrimiento, la muerte o la obscuridad, como en la obra de Tolkien y en la vida misma. Pero es la belleza de la esperanza en el triunfo de la bondad, lo que da cohesión y sincera coherencia a ambas obras y lo que, en mi opinión, les permite anclarse en la intimidad del lector y el espectador.

FUENTES

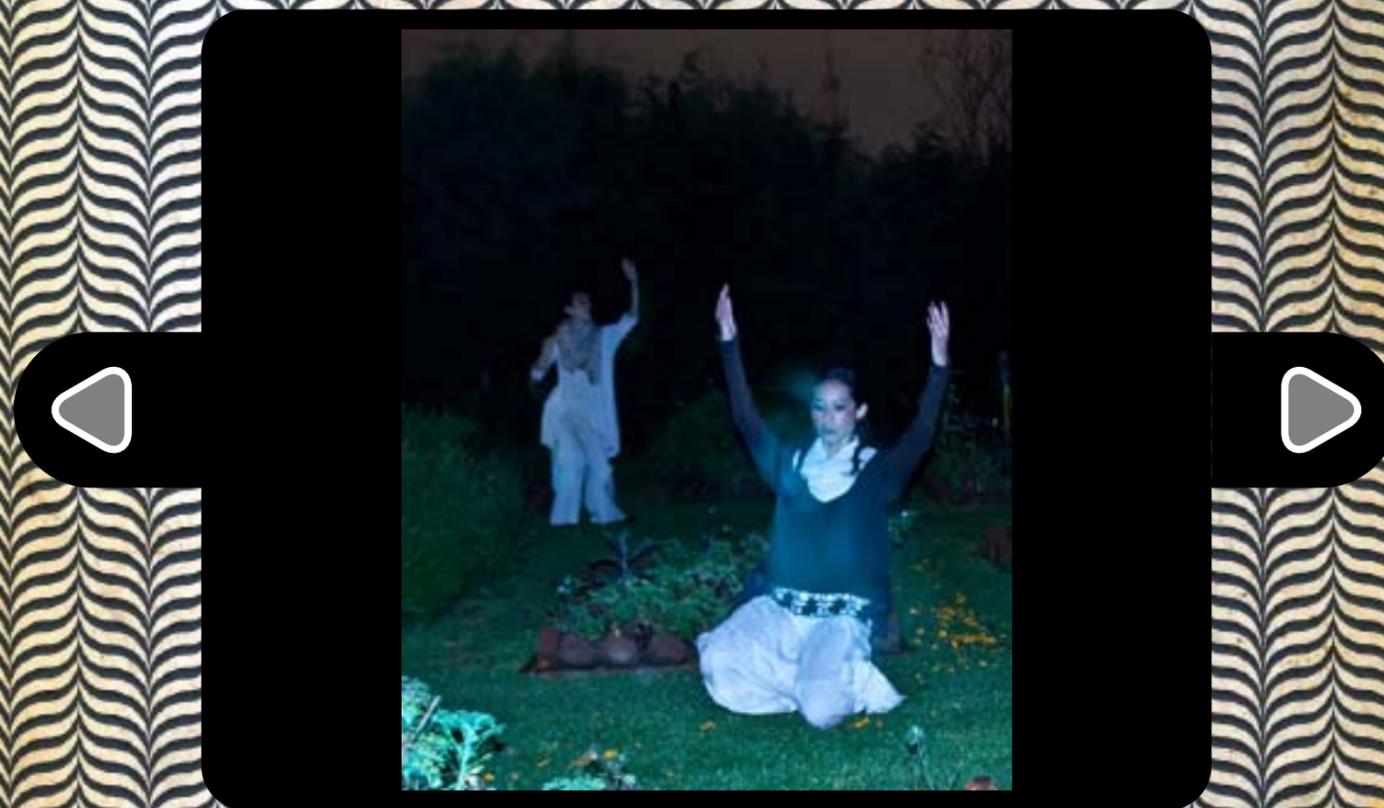
Historia Social de la Literatura en el Arte Vol. 3. Ed. Labor/Punto Omega. Barcelona, España, 1983. Hauser, Arnold.

El Mundo de Tolkien: Pinturas de la Tierra Media. S/A. Ed. Minotauro. China, 1992.

OFRENDA EN MOVIMIENTO

Edgar Tescumbla

El performance como arte emergente se ha desarrollado con gran rapidez desde sus inicios a principios del siglo XX hasta la actualidad. Así, se trata de una manera alternativa para expresar los sentimientos y creatividad de los artistas, además de ser una forma distinta de llegar al público.

Cada performance atrae a personas diferentes dependiendo de su temática, es decir, su principal manifestación artística.

En este caso la danza hizo su aparición para representar una ofrenda típica de muertos de un modo innovador, aquí se combinan música y movimientos para crear un ambiente fantástico, que otorga el contexto a la presentación.

El conjunto de representaciones tuvo por título "Ofrenda en Movimiento" y fue organizada por el grupo **Colectivo Tomate** en colaboración con el **Jardín Etno-Botánico de Cholula**, sede del evento.

1 Piensa y acertarás...
¿Qué es?

Envía tus soluciones a bellasartes@upaep.mx y si eres de los **10** primeros en enviar las **13 respuestas correctas** obtendrás un **premio sorpresa.**

MISCELÁNEA

Un día en Rohan, el Rey Théoden descubrió un cofre que perteneció a su padre, Thengel. Adentro había cinco cascos. Tres de ellos eran plateados y dos dorados. Théoden llamó a Eowyn, Eomer y Theodred y les mostró los cascos. Les pidió a sus sobrinos y a su hijo que formaran una línea. Theodred se colocó al fondo y podía ver a sus primos Eomer y Eowyn. Pero Eomer, en medio, solo podía ver a su hermana Eowyn. Eowyn estaba al frente y no podía ver a ninguno de los hombres.

Théoden entonces colocó un casco, al azar, en la cabeza de cada uno de los jóvenes. Después pidió a Theodred que dijera el color de su casco: dorado o plateado. Theodred no pudo responder. Théoden preguntó entonces a Eomer si podía decir el color del casco que usaba. Él admitió que no tenía la respuesta. Finalmente, Théoden preguntó a Eowyn si ella podía decir el color del casco que usaba. Ella dijo que sí y nombró el color, acertó.

¿Qué color de casco usaba Eowyn y cómo lo supo?*

* Para dar como válida la respuesta se requiere también el razonamiento por el cual se llegó a la conclusión sobre el color del casco.

2 Observa y responde...
¿Qué color de anagrama de Tolkien corresponde en los cuadros vacíos?

¿Qué palabra es?

ve el cómic

Envuelto de Arte
La Comunidad del Arte

*Las soluciones serán publicadas en el próximo número de la revista, junto con el nombre de los ganadores.

3 Utiliza la lógica
Ecuaciones con palabras

- a) 7 = P C
- b) 4 = P C
- c) 7 = N M
- d) 9 = P en el S S
- e) 32 = P en el J de A
- f) 20000 = L de V S
- g) 3 = M de A D
- h) 235 = I de U en la B A

Ejemplo:
7 = D en una S => 7 días en una semana
50 = E en E U => 50 Estados en Estados Unidos

Respuestas del número anterior

El Estudiante.

Luis Camey

Coordinador de Artes Plásticas Bellas Artes y Proyección Cultural UPAEP

Ópera prima del director **Roberto Guirault Facha**. Es una agradable película mexicana con un fuerte mensaje hacia los jóvenes, de edad y de corazón; realizada en locaciones de la bella ciudad de Guanajuato y en la propia universidad del estado, dándole un realce especial a la película.

La historia se basa en un hombre de edad avanzada (Chano) que ha logrado tener una vida cómoda en compañía de su familia y lo único que le queda en el tintero de la vida es estudiar la carrera de literatura, sus familiares se oponen, llamándolo en ocasiones loco pero a pesar de esto se inscribe en la universidad. Ya en clases se hace amigo de 5 Jóvenes, Carmen, Santiago, Alejandra, Marcelo y Eduardo, quienes sufren los estragos de la vida actual. Ése es el inicio de una amistad en la que **Chano** les enseña a disfrutar una vida llena de humanismo y valor, con una motivación extra inspirada en el **Quijote de la Mancha**.

Podemos decir que la película es buena y con una gran historia edificante, esto logra de inmediato una identificación con los personajes, y en ocasiones hasta nos gustaría participar en sus aventuras; además nos hace esbozar sonrisas y contraste se asoma una que otra lagrima.

Por ser una ópera prima en algunas escenas su ritmo no es el adecuado para narrar la historia y deja muchas *sub-historias* sin terminar. Cuando el director deja actuar a **Jorge Lavat** nos llega a conmover, demostrando el nivel actoral que tiene, sería bueno verlo más seguido en la pantalla chica o grande. Por otro lado no son afortunadas algunas escenas ya que, por rebuscarlas, se convierten en clichés.

Sin embargo es una película que no puede faltar en una video teca que se respete y, profesores, no dejen de utilizarla para sus clases.

Les dejo el link de la página de la película.

www.elsestudiantelapelicula.com

Elenco de "El Estudiante", 2009.

recomendación

AGENDA CULTURAL

ENERO +

FEBRERO +

MARZO +

PRÓXIMO NÚMERO +

www.upaep.mx

Dirección de Bellas Artes UPAEP
11 Poniente 1914 Col. Santiago T. (222) 2 29 94 00 Ext. 7661