

TIM BURTON Y EL EXPRESIONISMO

Paloma Espinós Escuder
Licenciatura en Comunicación Audiovisual
Centro de Estudios Ciudad de la Luz
Alicante (España)

Introducción

El cine como arte en sí desde siempre ha bebido de otras influencias artísticas o ha nacido a partir de ellas. Los grandes directores se han basado en los iconos pictóricos para expresar emociones y sensaciones en la pantalla, o simplemente para crear una ambientación acorde con el argumento del film. En todo caso, la pintura siempre ha estado muy presente en el cine. Tanto que las grandes corrientes artísticas que comenzaron siendo pictóricas, no tardaron en ir acompañadas de su correspondiente cine afín.

El movimiento expresionista surgió en Alemania a principios del siglo XX durante la República de Weimar y se manifestó en todas las artes. El cine fue fundamental para la estética de este movimiento artístico. Surgieron grandes maestros del cine como Robert Wiene, Fritz Lang o Friedrich Murnau con *El Gabinete del Doctor Caligari*, *Metrópolis* o *Nosferatu*.

Actualmente aun se pueden encontrar retazos de esta corriente artística en algunos directores contemporáneos. Uno de ellos es Tim Burton. El cine de Burton posee claramente unas bases expresionistas con un toque gótico¹. Este director estadounidense ha sabido trasladar hábilmente y con éxito a nuestros tiempos la estética expresionista de principios de siglo. Ya en sus primeros cortometrajes se pueden observar claras similitudes con el movimiento cinematográfico expresionista. Los temas, el tratamiento de los escenarios, la estética, los personajes, todo hace una clara referencia a este estilo. Pero la carrera cinematográfica de Burton ha evolucionado como director y con ello su cine. A lo largo de este artículo se analizarán las similitudes entre las obras y las más significativas de Burton [*Vincent* (1982), *Edward Scissorhands*

¹ En la estética **gótica** de Burton tienen mucho que ver los representantes del estilo gótico contemporáneo. Figuras como Robert Smith (The Cure), Tilo Wolff (Lacrimosa), Evanescence, Therion entre otros reflejan un estilo gótico actual más afín a la estética de Burton que el estilo medieval original.

(1990), *Nightmare Before Christmas* (1993) y *Corpse Bride* (2005)] y el cine expresionista alemán.

El Expresionismo como corriente artística.

Definir el expresionismo es complejo. Una de las definiciones que logra expresar mejor el espíritu expresionista la podemos encontrar de la mano del escritor alemán Kasimir Edschmid²: “El expresionismo no mira: ve, el expresionismo no cuenta: vive, no reproduce: recrea, no encuentra: busca”.

El estilo expresionista nació con el nuevo siglo XX, más concretamente en 1905. Tuvo sus centros más activos en Berlín con el grupo *Die Brücke*, en Munich con *Der blaue Reiter* y en Viena.

El expresionismo se inicia gracias a un grupo de estudiantes de arquitectura aficionados a la pintura conocidos como *Die Brücke* (El Puente) cuando realizan una exposición de sus cuadros. Este grupo de artistas creó un manifiesto de fundación del movimiento artístico en el que reivindicaban sus pensamientos y los hacían públicos, este manifiesto recogía las ideas fundamentales del pensamiento expresionista.³

Los tiempos estaban cambiando y la innovación que aportaba infinidad de inventos que vieron la luz en el nuevo siglo auguraban una época nueva. Unos cambios que no afectaban a todos por igual y que no eran del todo aceptados por la mayoría. Solo los jóvenes artistas hambrientos de cambios recibieron esta transformación con euforia ya que ansiaban romper con lo establecido, lo que dio pie a un nuevo pensamiento y en consecuencia una nueva manera de hacer arte. Un arte que huiría de lo figurativo para centrarse en las emociones.

En definitiva, la estética expresionista y lo que pretendían los que la defendían era la búsqueda interior del artista, expresar sus pensamientos sin limitaciones. Con ello, los temas expresionistas más comunes eran los estados del alma, los miedos, las fantasías y los sueños.

² Kasimir Edschmid, *Über den Expressionismus in der Literatur und die neue Dichtung*, Erich Reiss, Berlín, 1921. Citada en De Micheli, M: *Las vanguardias artísticas del siglo XX*. Alianza Editorial, Madrid, 2001; p. 80.

³ El Expresionismo busca la expresión de los sentimientos y las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. Representan las emociones sin preocuparse de la realidad externa, sino de la naturaleza interna y de las impresiones que despierta en el observador.

El expresionismo comienza con la pintura. Una pintura que toma como influencias al Greco, a Goya o a Munch ya que sus pinturas recuerdan al impresionismo con un toque de vanguardia. El uso de los colores y las formas distorsionadas sirvieron a los expresionistas para crear posteriormente sus pinturas.

Como hemos indicado anteriormente, el expresionismo surge de una asociación de pintores que se hacían llamar *Die Brücke*, nombre que sacaron de *Así habló Zaratustra* de F. Nietzsche. El puente era un símbolo de su anhelo de construir un puente entre el viejo mundo y el nuevo. Esta asociación estaba formada originariamente por Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Fritz Bleyl y Karl Schmidt-Rottluff, los cuales querían crear un arte diferente al que se había hecho hasta la fecha. Una de las propuestas del expresionismo era expresar los pensamientos del artista.

Otra formación artística del expresionismo eran los llamados *Der blaue Reiter* (El jinete azul). Este grupo no tenía miembros fijos. Rechazaban el arte imitativo de la realidad exterior como había reivindicado el Impresionismo. Se caracterizaban también por el rechazo a los valores de la vieja civilización occidental. Lo que buscaba este grupo con sus pinturas eran nuevos mundos y para ello se valían del simbolismo. Algunos alumnos de este movimiento fueron Kandinsky, Klee y Campedoni.

En definitiva, lo más característico de la pintura expresionista es el uso del color y la forma pero sin haber uniformidad en el estilo, la ruptura del ideal clásico de belleza y de las perspectivas y una estrecha vinculación con su tiempo, ya que eran muy comunes las representaciones con temas políticos. Pero además, en los cuadros expresionistas destacan la unión entre dinamismo y sentimientos que en ellos se reflejan y que son un espejo al alma del autor.

Tim Burton

Comienzos. Breve biografía.

Timothy William Burton nació el 25 de Agosto de 1958 en Burbank, California, y empezó en el mundo del cine contratado por la gran empresa Disney. Allí comenzó como dibujante colaborando varios proyectos como *The Fox and The Hound* (1981) o *The Black Cauldron* (1985). Pero Burton no acababa de encajar y sus bocetos eran rechazados por parecer poco alegres y algo tétricos. Hasta que por fin, Disney le permitió rodar dos cortos que le permitieron por fin hacer lo que a él realmente le

gustaba. Resultado de este experimento surgieron dos cortometrajes: *Vincent* (1982) y *Frankenweenie* (1992).

Gracias a estos cortos consiguió varios premios y obtuvo reconocimiento. Lo que le permitió realizar su primer largometraje *Pee-Wee's Big Adventure* (1985). A esta le seguiría un éxito inesperado, la extraña comedia de fantasmas *Beetlejuice* (1988), película que fue una grata sorpresa para todos, ya que llegó a ser una de las más taquilleras del año. Y gracias a ella la Warner le permitió filmar la adaptación al cine del cómic de *Batman* (1989), película que proporcionó muchos beneficios y además sorprendió por su cuidada estética gótica y la atmósfera oscura que luego caracterizaría al director.

Pero no será hasta 1990 con *Edward Scissorhands* cuando Burton será reconocido realmente como un director de prestigio y calidad. Aunque reacio a las segundas partes, no pudo evitar dirigir la segunda del superhéroe Batman titulada *Batman Returns* (1992).

Más tarde, Burton volvió a sus orígenes y se embarcó, esta vez como productor, en *Tim Burton's Nightmare Before Christmas* (1993), un proyecto realizado con la técnica de animación stop-motion que como resultado dio una gran película de animación mezclada con el género musical ganadora de numerosos premios y que ha llegado a convertirse en una película de culto para sus seguidores.

Los principales temas que Burton aborda en sus obras son la figura del hombre contra el mundo (*Ed Wood, Edward Scissorhands...*), los mundos fantásticos (*Tim Burton's Nightmare Before Christmas*), las dobles personalidades (*Batman*), las diferentes realidades y la imaginación (*Big Fish, Charlie and the Chocolate Factory*), el lado oscuro o la lucha entre el bien y el mal (*Sweeney Todd*) y la muerte (*Beetlejuice, Corpse Bride*). Estas temáticas recuerdan bastante a las presentes en el cine expresionista alemán, tales como la muerte (*Nosferatu*, Murnau 1922), el desdoblamiento demoníaco (*El Gabinete del Dr. Caligari*, Wiene 1919) y los mundos fantásticos o las diferentes realidades (*Metropolis*, Fritz Lang 1927).

En definitiva, pese a que las temáticas sean diferentes entre sí, tienen un denominador común y este es el escapar del mundo real y crear nuevos mundos mediante personajes originales, extraños y complejos que deben luchar contra la norma

establecida. Como querían hacer los cineastas expresionistas, ya que en la época en la que surgió este movimiento la sociedad estaba con una sensación de incertidumbre y miedo que los cineastas quisieron representar mediante temas fantásticos pero a la vez oscuros e inquietantes.

El expresionismo en el cine contemporáneo.

Tim Burton ha inspirado sus obras más relevantes principalmente en dos películas expresionistas: *Das Cabinet des Dr. Caligari* (*El Gabinete del Dr. Caligari*, Robert Wiene, 1919), *Nosferatu* (F.W. Murnau, 1922). En menor medida de *Der Golem* (*El Golem*, Paul Wegener, 1920), *Metropolis* (F. Lang, 1927) y *Der Müde Tod* (*Las Tres Luces*, F. Lang, 1921). Pero Burton no es el único que ha sabido trasladar al cine contemporáneo esas raíces del expresionismo germano que tanto le caracterizan. Películas como *The Matrix* (1999) de los hermanos Wachowski, *Dark City* (1998) de Alex Proyas, *Equilibrium* (2002) de Kurt Wimmer y un largo etcétera de producciones que siguen inspirándose en la estética y en las temáticas que imperaban en el expresionismo alemán realizando así un cine estéticamente bello y con un contenido profundo.

A continuación vamos a analizar, comparar y establecer relaciones entre algunas de las películas de Tim Burton mencionadas anteriormente con las obras más relevantes del expresionismo alemán y así ver como las raíces del cine expresionista siguen perdurando aun en nuestros tiempos.

Vincent (Vincent, 1982):⁴

Con el que es considerado uno de los primeros trabajos propios de Burton, un corto realizado por él mismo utilizando la técnica de “stop-motion”⁵. Este cortometraje llamado *Vincent* (en honor al ya fallecido Vincent Price) fue producido por Disney en 1982.

⁴ **Productor:** Tim Burton, **Director:** Tim Burton, **Guión:** Tim Burton, **Fotografía (blanco y negro):** Victor Abdalov, **Reperto:** Vincent Price (Narrador).

⁵ El **stop-motion** es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos capturando fotografías.

Con una fotografía en blanco y negro muy marcada y una estética claramente expresionista: jugando con la iluminación, utilizando claroscuros, sombras exageradamente alargadas, los decorados “vivos” que parecen interactuar con los personajes y además, donde también están presentes los planos y las perspectivas angulosas

tan característicos del expresionismo germano. Este primer trabajo además va a ser en donde se va a ver el rumbo (tanto estético como temático) que tomará la carrera del, en la fecha, joven Burton. Este cortometraje aún, como hemos dicho anteriormente, todas las características de la estética expresionista. Pero esto no es todo, en *Vincent*, Tim Burton también utiliza varios de los temas empleados usualmente en las películas expresionistas: la muerte, los mundos fantásticos/realidades paralelas y las dobles personalidades. Temas que se aúnan para formar la historia de un niño pequeño llamado Vincent Malloy que, cansado de su vida monótona y normal, quiere ser Vincent Price, leer a Edgar Allan Poe, llorar a su amada enterrada viva y crear monstruos en su laboratorio secreto. Pero este cortometraje también es, a la vez, un claro homenaje a dos

de las películas expresionistas más relevantes: *Nosferatu* y *El Gabinete del Dr. Caligari*. Durante todo el cortometraje se pueden encontrar muchas similitudes con la película dirigida por Murnau, ya que las sombras cobran un gran protagonismo en los dos films. En *Nosferatu*, la sombra del vampiro ocupa un especial

protagonismo al ser esta la que acecha a sus víctimas. En *Vincent*, Burton también utiliza sombras desproporcionadas y amenazadoras para resaltar el lado oscuro y siniestro del joven Vincent.

Vincent, (Tim Burton, 1982)
1922)

Nosferatu (F.W. Murnau,

Esta no es la única característica en la que se inspiró Burton. En este aspecto entra una de las características más significativas del expresionismo germano: la arquitectura. Una arquitectura que al no poder manifestarse físicamente lo hacía a través de los decorados cinematográficos. En el caso de *Vincent* toma como referencia esta arquitectura utópica y la traslada a los escenarios en los que se desarrolla el relato. Por ello, los decorados de este primer proyecto de Burton parecen interactuar con los personajes casi con vida y entidad propia y casi fundirse con ellos para, con ello, transmitir sensaciones al espectador e integrarlo más aun en la historia, ya que el expresionismo “Concibe la arquitectura del porvenir como una prolongación imaginaria de la naturaleza, realizada a impulsos de fuerzas biológicas que encuentran en el arquitecto su vía de manifestación. De acuerdo con ello, realiza maquetas y dibujos de extrañas formas que parecen dotadas de vida orgánica y prestas a metamorfosearse, en un estado intermedio entre lo mineral, lo animal y lo vegetal”.⁶ Así pues, la arquitectura expresionista es como algo vivo que envuelve a los personajes y que transmite con ello emociones por si mismas. Esto, que era una de las características más significativas del expresionismo alemán se trasladó al cine y, posteriormente se ha visto reflejado en este primer trabajo de Burton.

Como en el film de Wiene o en *Nosferatu*, la caracterización de los actores era destacable en cuanto al maquillaje y vestuario. Ojos excesivamente remarcados,

⁶ Casals, J: *El Expresionismo: Orígenes y desarrollo de una nueva sensibilidad*. Montesinos, Barcelona, 1982; p. 106

maquillaje blanco para que los actores parecieran pálidos y otras características que Burton adaptó a casi todos sus personajes, pero concretamente en este corto, no es de despreciar también las similitudes entre los “actores” de *Vincent* y los intérpretes de *El Gabinete del Dr. Caligari*. Las similitudes físicas son evidentes, como se puede observar en las siguientes imágenes los dos personajes tienen una caracterización muy similar: los ojos hundidos y remarcados, el pelo negro y despeinado, la tez demacrada y también en cuanto a fisonomía son muy parecidos (caras alargadas y cuerpos esbeltos). Pero no es solo en lo anterior en lo que estos personajes se parecen, sino que los gestos y la actuación del personaje de Vincent es muy similar a la de Cesare. En este aspecto, los dos personajes poseen un “alma” muy similar. Como ya se ha repetido en la mayoría de los personajes de Burton, estos son diferentes del resto y destacan por tener un mundo interior que entra en conflicto con el resto de la humanidad.

Vincent (Vincent Malloy)

El Gabinete del Dr. Caligari (Cesare)

Esposa de Vincent (*Vincent*)

Jane (*El Gabinete del Dr. Caligari*)

En definitiva, este primer trabajo de Burton fue de inspiración claramente expresionista, queriendo con ello recuperar dicha estética y hacer un personal homenaje

a las primeras películas de este movimiento artístico que, en definitiva han sido las que le han proporcionado el estilo por el que es reconocido. Todo ello con un sello personal, que consiguió mostrar es este trabajo un corto casi autobiográfico.

Eduardo Manostijeras (Edward Scissorhands, 1990):⁷

Seguidamente continuamos con uno de los trabajos más aclamados de Tim Burton y que marcó un punto de inflexión en su carrera: el largometraje titulado

Edward Scissorhands estrenada en 1990. En este film la estética no es puramente expresionista, sino que podríamos decir que tiene dos, una del mundo de Edward (el castillo) y otra del mundo exterior. En este caso el castillo es el más representativo estéticamente para el tema que estamos tratando. Ya que en este largometraje utiliza en ciertos momentos una estética gótico-expresionista para recrear los decorados de la vida del protagonista. Esta estética tan significativa de Burton aún una atmósfera gótica mediante el uso de grandes espacios que juegan con la luz y el expresionismo viene dado por una arquitectura asimétrica que interactúa con los personajes y los complementa.

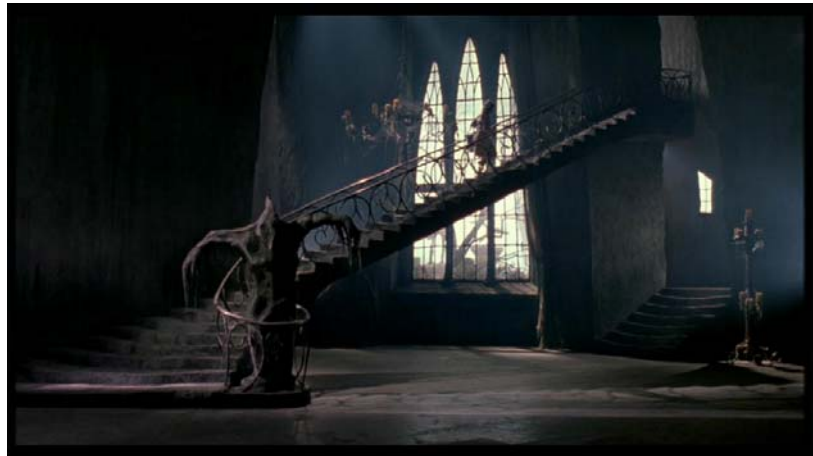
En definitiva, lo que más destaca en esta película en relación al expresionismo son el castillo de Edward, el propio Edward y uno de los trasfondos de la temática. Ya que Burton quería hacer un doble juego contrastando la máximo la estética de las dos realidades, tema que seguirá repitiendo a lo largo de sus obras. En este caso, los dos mundos se diferencian por la estética claramente contrastada, una con unos decorados casi pop y la otra con una mezcla de expresionismo y gótico.

⁷ **Producción:** Denise Di Novi, Tim Burton, **Director:** Tim Burton, **Guión:** Caroline Thompson, **Fotografía (color):** Stefan Czapsky, **Montaje:** Richard Halsey, **Música:** Danny Elfman, **Reparto principal:** Johnny Depp, Winona Ryder, Diane West, Alan Arkin

Pese a que la película es como un cuento contado por una abuela a su nieta antes de dormir esta película juega con la temática de las diferentes realidades, en este caso la realidad de Edward, un chico con tijeras en vez de manos encerrado en un gran castillo y la del resto del mundo, que vive en sus casas adosadas de colores.

En este caso la iconografía expresionista está presente y separada de lo demás por una escalera, ya que lo que une esos dos mundos y a la vez los separa es una gran escalinata. Dicha escalera hará que esos dos mundos choquen. Este es un símbolo muy utilizado en el expresionismo, junto al puente. Citando a propio Nietzsche: “La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta: lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso”. En relación a esta cita, la idea de “puente” está presente de manera física en muchos films expresionistas, ya que querían hacer referencia a esta idea que tenía Nietzsche y expresarla de una manera tangible haciendo

a los personajes pasar por distintos puentes. Por ejemplo, en *El Gabinete del Dr. Caligari*, cuando Cesare secuestra a Jane, la lleva por toda la ciudad hasta que llega a un puente donde la abandona. Esta escena es

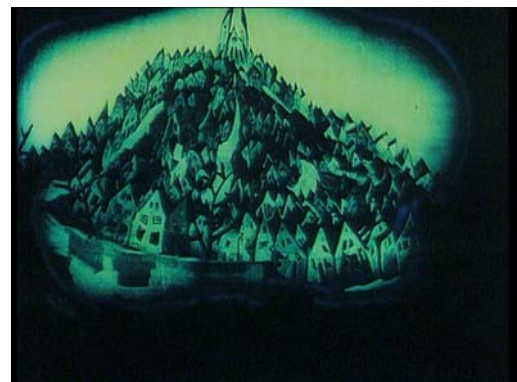
muy significativa en la película, ya que será la perdición del joven Cesare. En este caso la escalera es como una especie de puente, una conexión entre dos mundos. También en *Así habló Zaratustra*, se encuentra otra alusión al puente en la cual podemos comprender mejor su simbología; citando un fragmento relacionado con este aspecto del libro *Arquitectura de Cristal* de Paul Scheebart: “El puente, pues, como metáfora de provisionalidad de la condición humana (...), encarna el sentido del “pasar”, del transcurrir de un estado a otro; y como una concreción visible de un recorrido que transforma, que conduce hacia otras tierras, materializa un proceso metamórfico.” En esta cita se puede ver el significado que tenía este puente como transformador y como unión entre diferentes mundos, unos sentidos que se ven reflejados constantemente en este film.

Ahora, siguiendo con los decorados de la película en relación al castillo, también encontramos ciertas semejanzas con la estética expresionista, ya que en ocasiones destacan los grandes ventanales asimétricos y las arquitecturas imposibles que son como un personaje más en la escena envolviendo así a los actores y a la vez interactuando con ellos. En este film la estética es muy importante, ya que es la que separa más claramente los dos mundos que en ella se representan, gracias a ella permite que el mundo de Edward sea mágico, pero a la vez siniestro e inquietante, mientras que el mundo de la civilización se vuelve superficial y frío. Esta característica de utilizar los decorados como medio para transmitir sensaciones y emociones es muy significativa del cine expresionista, ya que este también jugaba mucho con este concepto para lograr expresarse plenamente y transmitir emociones en cada fotograma.

Una de las mayores influencias que ha tenido este film es *El Gabinete del Dr. Caligari*. En las dos impera una arquitectura imposible de realizar por aspectos físicos y técnicos que es típica del expresionismo, la cual, al no poder materializarse, como veremos a continuación, se le proporcionaba de vida en el cine. Como podemos ver en el siguiente ejemplo, donde se compara la colina en la que está situado el castillo de Edward y una vista de la ciudad de *El Gabinete del Dr. Caligari*. A continuación podemos observar la similitud en cuanto a forma es evidente, en ambas es indiscutible la conexión con la arquitectura alpina de Bruno Taut.

El Castillo de la Colina (*Edward Scissorhands*)
Gabinete de Dr. Caligari)

Ciudad de Hollstenwald (El

Además, la temática que utiliza en la película también tiene ciertos tintes expresionistas, ya que en la misma tienen cabida la muerte, los mundos fantásticos, lo

desconocido y lo siniestro, pero a su vez encontrando en ello una extraña belleza inspirada en la tradición literaria romántica. Y como hizo el expresionismo en su tiempo, esta película también sirve en cierto modo para hacer una denuncia social y expresa los sentimientos de su autor. Para expresar el descontento del autor con la sociedad del momento (1990⁸), una sociedad frívola y acomodada en sus insustanciales vidas y también para criticar con sus normal sociales preestablecidas.

Otra característica que destaca notablemente en el film es su protagonista, Edward. Este personaje está claramente inspirado en el sonámbulo Cesare de *El Gabinete del Dr. Caligari*. Cesare es un personaje muy interesante en el cual se han basado prácticamente todos los personajes masculinos de Burton. Pero el caso de Eduardo Manostijeras es donde más patente se ve esta influencia. Estéticamente los dos personajes van caracterizados prácticamente igual con el maquillaje blanquecino y la mirada muy remarcada y expresiva, e incluso lucen ropas parecidas. Además no solo en lo estético se asemejan, sino que sus actuaciones y sus gestos son muy similares.

Y a parte de lo anterior también tienen en común otras características que van más allá de lo estético, ya que los dos son jóvenes apartados de la sociedad por ser diferentes y ninguno de ellos logra adaptarse al nuevo mundo.

⁸ Esta década dio nacimiento a un nuevo mundo. Tras la caída del muro de Berlín se desencadenó la desintegración de la URSS dando nacimiento a nuevos estados independientes y permitiendo la reforma política en las naciones que habían permanecido bajo su influjo. Aunque esta ruptura derivó en el resurgimiento de conflictos étnicos como el que desembocó en la Guerra de Yugoslavia.

Es un momento en el que se desarrolla la "globalización", proceso presente, desde hace siglos, comienza a alcanzar niveles nunca antes imaginados. El Consenso de Washington (Estados Unidos), acuerda un paquete de políticas económicas para reformular y ajustar todas las economías nacionales del mundo. Los Estados Unidos conocen bajo el gobierno de Bill Clinton un crecimiento económico sin precedentes. Además la administración de Clinton respaldó negociaciones en Oriente Medio que llevaron a que el conflicto árabe-israelí estuviera más cerca que nunca de resolverse, si bien no llegó a concretarse una solución. El nacimiento de la Unión Europea (UE) en 1993, dio al mundo un nuevo bloque político económico fuerte que paulatinamente se colocó como una fuerza predominante en Europa. Oriente medio aumentó su división interna y los países árabes dejaron de representar un peligro para la existencia del estado de Israel. La Guerra del Golfo dividió a los países árabes, algunos de los cuales se aliaron con potencias occidentales para atacar a Irak que bajo el gobierno de Saddam Hussein había invadido Kuwait. Esta fue además una década de gran inquietud y creatividad desde el punto de vista artístico, según los expertos, lo cual se materializó en todas las disciplinas; literatura, música, cine; aparecieron nuevas expresiones, nuevas formas, y el arte al completo experimentó una profunda transformación.

Edward (*Edward Scissorhands*)

Cesare (*El Gabinete del Dr. Caligari*)

***Pesadilla Antes de Navidad (Tim Burton's Nightmare Before Christmas, 1993):*⁹**

Esta película se ha convertido ya casi en una obra de culto para los seguidores de Burton, porque tanto la historia, su estética y, cómo no, sus personajes han conseguido atrapar al espectador y introducirlo en un mundo fantástico y a la vez inquietante. Estrenada en el año 1993 y volviendo a sus orígenes con la animación este film rodado como su primer trabajo *Vincent*, con la técnica stop-motion le

proporcionó a su director muy buenas críticas y una notable aceptación entre el público. *Nightmare Before Christmas*, aún en sí varios géneros, ya que aparte de ser una película de animación también está acompañada de partes musicales que van narrando la historia. Todo ello acompañado de una esmerada estética fruto de la imaginación de Burton y de las influencias expresionistas que le han acompañado desde sus inicios en el cine.

⁹ **Productores:** Tim Burton, Denise Di Novi, **Director:** Henry Selick, **Guión:** Caroline Thompson, **Fotografía (color):** Pete Kozachik, **Montaje:** Stan Webb, **Música:** Danny Elfman, **Reparto principal:** Danny Elfman, Catherine O'Hara, Chris Sarandon.

Analizando más en profundidad el film, este es (como acostumbran a ser todos los de Burton) una mezcla de diferentes estilos que se combinan en perfecta armonía. Técnicamente este largometraje alude en muchos aspectos a obras teatrales ya que hace referencias directas a Shakespeare utilizando una mezcla de comedia, tragedia y haciendo convivir lo fantástico con la realidad. En cuanto a la puesta en escena esta es eminentemente musical ya que las canciones son una parte relevante del film y ayudan a narrar el mismo.

Como suele ser usual en los trabajos de Burton, en lo que se refiere a la escenografía, esta suele estar bastante diferenciada para distinguir y atribuir a cada mundo una estética, una iluminación y unos colores característicos. Este es otro rasgo

que Burton recoge del expresionismo pictórico, el uso del color es muy importante para sus obras, ya que lo utiliza para transmitir sensaciones implícitas, donde este uso destaca notablemente es en su film *Corpse Bride* (*La novia Cadáver*,

2005), del cual que hablaremos más adelante.

Volviendo de nuevo a *Nightmare Before Christmas*, esta película destaca por su escenografía contrastada entre los diferentes mundos: Halloween Town con colores opacos, grisáceos y apagados, además de una iluminación tenue; Christmas Town donde todos los colores son alegres y la iluminación tiene tintes alegres; y la realidad, que vendría a ser una mezcla de las dos anteriores. Y con ello remite a un principio del expresionismo, el cual utilizaba los recursos visuales no únicamente con fines estéticos, sino que les confería vida propia para que ellos mismos transmitieran las ideas, como señalara Goethe¹⁰: “el arte no ha de remitirse a “embellecer” nuestra vida y a “encubrir o reinterpretar lo feo”, sino que tiene que aportar vida por sí mismo, crear vida desde sí mismo, hacer vida, como el acto más propio del hombre”.

Siguiendo con la escenografía también cabe destacar la arquitectura y los elementos decorativos que aparecen en las secuencias, todos ellos tienen una estética expresionista en cuanto a la asimetría de los edificios y los elementos angulosos que

¹⁰ Bahr, Hermann: *Expresionismo*. Colegio de Aparejadores y arquitectos técnicos, Murcia, 1998; p 106

predominan durante toda la película. Halloween Town nos recuerda una vez más a la ciudad de *El Gabinete del Dr. Caligari*, donde en los decorados son muy importantes y están dotados de entidad propia; ya que el espacio arquitectónico y/o cinematográfico de *El Gabinete del Dr. Caligari*: “Está compuesto por imágenes plenas, por espacios plenos. Quiere esto decir, más concretamente, que la plástica del espacio evocado coincide de un modo insólito con la misma plástica del espacio del plano, con el espacio físico con el que se tropieza la percepción”¹¹. En *Nightmare Before Christmas*, es gracias a, como hemos señalado anteriormente, las edificaciones imposibles, ventanas asimétricas, juegos de luces y sombras que logran crear, como en la película de Wiene, una atmósfera intensa que evoca irrealidad, y crea mundos paralelos. Pero la escenografía de este film no está solo influenciada por el film de Wiene, sino que en ella también podemos encontrar retazos de *Nosferatu* (Murnau, 1922) en la presencia de las sombras amenazantes y en la inspiración de algunos personajes como son el grupo de vampiros; o de *El Golem* (Paul Wegener, 1920) en la similitud de la arquitectura del gueto judío y la de Halloween Town. A continuación veremos unos ejemplos anteriormente citados:

Escena de *El Golem* (gueto judío)

Escena de *Nightmare Before Christmas*

¹¹ Sánchez-Biosca, Vicente: *Sombras de Weimar. Contribución a la historia del cine alemán 1918-1933*. Editorial Verdoux, Madrid, p 115

Vampiro de *Nosferatu*

Vampiros de *Nightmare Befote Christmas*

Escena de *Nosferatu*

Escena de *Nightmare Befote Christmas*

Pero no solo la arquitectura se ve influenciada por la estética y las maneras expresionistas, sino que también el tema de la película bebe en cierta manera de los temas característicos expresionistas. Los mundos fantásticos o las diferentes realidades, la muerte y un cierto pesimismo ante la vida. Todo ello remarcado por una estética muy apoyada en las sensaciones y en hacer sentir al espectador sensaciones implícitas que le hacen sentir empatía por los personajes. En este sentido Burton ha querido hacer como los pintores expresionistas, que demostraban mediante el uso del color sus emociones y su mundo interior. En este caso, y por poner un ejemplo: Cuando Jack Skellington se siente mal y deprimido vaga por el bosque, un bosque apagado, lleno de árboles que proyectan sombras amenazadoras, transmitiendo a la vez una sensación de tristeza y melancolía, pero esto cambia totalmente cuando llega a Christmas Town, ya que allí los colores son alegres influenciando al protagonista y al espectador a cambiar su estado de ánimo. Así pues, los colores son, como en la pintura expresionista, muy importantes en

la obra de Burton ya que con ellos logra expresar sus emociones y al mismo tiempo provocarlas en el espectador.

*La Novia Cadáver (Corpse Bride, 2005):*¹²

Corpse Bride se estrenó en el año 2005 y significó de nuevo la vuelta de Burton a sus orígenes del stop-motion.

Como ya hizo en *Nightmare Before Christmas*, este nuevo largometraje narra una historia de dos mundos diferentes y enfrentados, con actuaciones musicales. Viendo la trayectoria de Burton hasta

la fecha no asombra que realizara un film de estas características, pero en este caso, con una diferencia significativa: la experiencia. Una experiencia que le permitió depurar las formas y crear un trabajo más completo y estéticamente más atractivo, cuidado y maduro. *Corpse Bride* también supone haber resucitado sus raíces expresionistas más puras con toques de cierta vanguardia.

Basada en un cuento popular ruso esta película aúna una estética fantástica, misteriosa y una atmósfera mágica donde la muerte es la protagonista. En este largometraje Burton da un peculiar punto de vista de la vida y la muerte personificado por un grupo de personajes representativos de cada mundo. En definitiva es una visión diferente de la vida y la muerte.

La historia cuenta la relación entre dos jóvenes que deben casarse por conveniencia, ya que sus familias se beneficiarían con el enlace. Pero desde el principio y como todos los personajes de Burton, estos jóvenes son diferentes y complejos. Víctor y Victoria (los dos protagonistas vivos) pese a estar enamorados sienten que no encajan en el mundo gris y superficial en el que les ha tocado vivir. Pero el personaje principal y más interesante es Emily, la “novia cadáver”, enamorada, muerta y con el corazón roto

¹² **Productores:** Tim Burton, Allison Abbate, **Directores:** Tim Burton, Mike Jonson, **Guión:** Caroline Thompson, Pamela Pettler, John August, **Fotografía (color):** Peter Kozachick, **Montaje:** Jonathan Lucas, **Música:** Danny Elfman, **Voces:** Helena Bonham Carter, Johnny Depp, Emily Watson.

es, sin embargo, un espíritu libre y optimista que lo único que quiere es que la amen. Así pues, en este film encontramos personajes complejos que chocan entre sí y en consecuencia con sus respectivos mundos.

Como es habitual en los films de este director los papeles se cambian y en este caso el mundo de los vivos es triste y deprimente en contraposición de un inframundo donde las fiestas y la música de jazz campan a sus anchas. Esta contraposición aparentemente contradictoria no solo se sustenta con la música y con los personajes,

sino que Burton vuelve a utilizar el color para enfatizar más la diferencia entre estos dos mundos. Mientras que el mundo de los vivos predominan los colores grises y azules apagados, en el mundo de los muertos imperan

los colores vivos: el verde, violeta, amarillos y azules son los colores que más representan a este mundo y los que en definitiva le dan un aire festivo poco común en estos casos.

Esta importancia al color y el uso de los mismos con fines comunicativos tan característica de la pintura del expresionismo alemán no es la única que se puede observar en el film. Sino que las arquitecturas imposibles y los escenarios como un protagonista más también son características que siguen una tendencia expresionista. Entre estas arquitecturas destacan las paredes inclinadas y las construcciones asimétricas que ayudan a crear la sensación de mundos paralelos. También hay que destacar que la parte expresionista del film se concentra principalmente en el mundo de los muertos, mientras que en el mundo de los vivos impera más una estética romántica, gótica y del *art nouveau*.

En relación a esta estética expresionista podemos comparar este film con otros característicos de esa época. Como sigue siendo habitual en las películas de Burton esta también se inspira en *El Gabinete del Dr. Caligari* en relación a los decorados y en la inspiración de los personajes. Los decorados del mundo de los muertos recuerdan a la ciudad ficticia que aparece en *El Gabinete del Dr. Caligari* donde predominan las figuras asimétricas y las paredes diagonales con ventanas desiguales.

Calles del Gabinete del Dr. Caligari

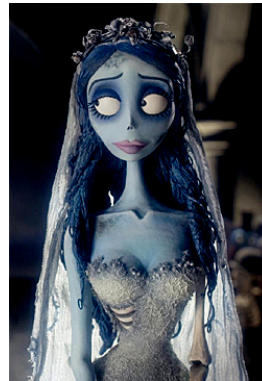

Calles de *Corpse Bride* (mundo de los muertos)

Pero estas no son todas las similitudes que podemos encontrar, ya que como hemos visto en ejemplos anteriores, Tim Burton se ha inspirado intensamente en la estética de los personajes principales de *El Gabinete del Dr. Caligari* para realizar los suyos propios. Así podemos observar que el protagonista de *Corpse Bride* (Víctor) tiene un parecido muy razonable con el sonámbulo Cesare, así como la novia cadáver, Emily se parece mucho a Jane, la protagonista femenina de la película de Wiene:

Jane (*El Gabinete del Dr. Caligari*)

Emily (*Corpse Bride*)

Cesare (*El Gabinete del Dr. Caligari*)

Víctor (*Corpse Bride*)

Tras estos ejemplos cabe decir que *Corpse Bride*, de nuevo tiene influencias de *Nosferatu* y *Der Müde Tod*. La relación que se puede apreciar en este film con *Nosferatu* es que la trama de los dos suceden en la misma época (siglo XIX) y en consecuencia la arquitectura y los trajes de los personajes son muy similares, ya que en esa época imperaba como estilo el romántico. Sobre las características comunes que se pueden encontrar con el film de Burton y *Der müde Tod* es básicamente temática, en ambos films es el tema de la muerte y la idea de la mujer destinada a unirse a una persona que no es de su mismo mundo.

Pero esta película a parte de los temas y la estética también incorpora consciente o inconscientemente un elemento muy significativo y simbólico del expresionismo: el puente. Como mencionamos anteriormente con las escaleras en *Edward Scissorhands* estos dos símbolos se irán repitiendo sistemáticamente en las obras de Burton. Ahora, relacionándolo con la película que nos ocupa, hay una escena en la que Emily persigue a Víctor por el bosque hasta llegar a un pequeño puente de piedra, y es en ese momento donde se adentra por primera vez en el mundo de los muertos. En este caso el puente es un puente físico y simbólico, un puente hacia el mundo de los muertos que conecta ambos mundos. Y en cierto modo el desencadenante de los acontecimientos que pasarán después. Como podemos observar en el ejemplo siguiente los dos protagonistas se encuentran en el puente, y aunque los roles han cambiado (ahora es la chica la que secuestra al chico) el escenario es el mismo: el puente.

Escena del puente (*El Gabinete del Dr. Caligari*)

Escena del puente (*Corpse Bride*)

En definitiva, *Corpse Bride* es un paso lógico en la carrera de Burton, ya que aún en sí misma la esencia expresionista de sus primeros trabajos y una estética depurada gracias a la experiencia y los avances tecnológicos que proporciona la era

digital. Todo ello da como resultado un film redondo con una estética impecable y un trasfondo claramente expresionista.

Conclusiones

Cabe destacar que el expresionismo fue una corriente artística muy relevante que permitió expresar las sensaciones del artista en muchos y amplios campos: pintura, arquitectura, cine, etc. La importancia de este movimiento ha quedado patente en nuestros tiempos, ya que ha dejado un legado cultural y de expresión que aun se siguen utilizando. Gracias a los cineastas expresionistas como Wiene, Murnau o Lang se cambió la forma de ver y hacer el cine. Los temas se volvieron más fantásticos y oscuros con un claro trasfondo social. Pero donde realmente se notó la diferencia fue en los decorados y la puesta en escena. Ya que las películas llegaban a parecer un cuadro viviente. Los decorados interactuaban con los actores y eran un elemento imprescindible en la película, ya que además de interactuar con los actores, lo hacían también a la vez con el espectador llamándole la atención.

Como lo hizo en la pintura, el cine expresionista huía de lo meramente figurativo e iba más allá, expresando a la vez belleza y sentimientos cuidando mucho la puesta en escena. Por todas estas razones el cine expresionista es y será un referente en el cine y se seguirán aun hoy en día y en el futuro utilizando sus fórmulas.

Actualmente la figura cinematográfica contemporánea que tiene unas raíces más evidentes heredadas del expresionismo es el director Tim Burton. Él ha sabido tomar lo mejor del expresionismo, aquello que lo hacía único y adaptarlo a sus pensamientos y a su manera de hacer cine. Ya desde sus inicios se notaba la influencia principalmente expresionista que inspiraba sus obras y que le venía como anillo al dedo para expresar lo que quería. Como hemos visto en su primer trabajo, *Vincent*, es un claro homenaje a las primeras películas expresionistas, pero que también aúna poesía y el toque personal del propio Burton. Con el paso del tiempo las obras de Burton han ido evolucionando, al igual que su manera de hacer cine. Ha pasado por diferentes temáticas y distintos registros, pero hay algo en cada una de sus películas independientemente del tema que las hace distintivas. Cada una lleva el sello de Burton en cada uno de sus fotogramas.

Las características más significativas del expresionismo alemán que se pueden observar en las películas de Tim Burton radican principalmente en la escenografía y en los personajes. En relación a los escenarios y decorados Burton se fijó claramente en los

de *El Gabinete del Dr. Caligari* sirviéndole estos de clara inspiración, porque ya son famosas sus paredes inclinadas, ventanas asimétricas y construcciones que en la vida real no se sustentarían. Esto apoyado en planos oblicuos y perspectivas cortantes dan a las películas de Burton un aire de irrealidad, de sueño y fantasía típicos también del cine expresionista de principios de siglo. Pero no en todas sus películas son tan evidentes estas influencias. Las que son más significativas en este sentido son: *Vincent*, *Nightmare Before Christmas*, *Edward Scissorhands* y *Corpse Bride*. De las películas anteriores hay que resaltar que todas tienen unas temáticas comunes: la muerte y las diferentes realidades. Y también hay que percatarse, que excepto en *Edward Scissorhands*, las demás son películas de animación. Así pues, se podría decir que es en este género donde Burton tiene mayor libertad creativa y es donde puede dar rienda suelta a todos sus pensamientos por muy irreales que estos sean. En este aspecto, la animación en stop-motion le permite expresarse con total libertad y dar como resultado unos films originales, extraños y al mismo tiempo fascinantes.

Otras características que Burton rescata del cine expresionista alemán son las temáticas. Muchos de los argumentos de Burton coinciden con algunos de las películas expresionistas. Temas como la muerte, el desdoblamiento de personalidad, el uso dramático del entorno, los personajes incomprendidos y solitarios, los monstruos y un largo etcétera son constantes en ambas maneras de hacer cine. Desde siempre Burton se ha visto atraído por estas temáticas y vio en el expresionismo una manera original, efectiva y a la vez bella de expresarlos de un modo original y diferente.

Como hemos visto a lo largo del trabajo, las obras de Burton se basan principalmente en dos películas expresionistas, dos películas que a la vez son unas de las más características del movimiento. Durante todo el artículo citado a *El Gabinete de Dr. Caligari* (Wiene, 1919) y a *Nosferatu* (Murnau, 1922). Por decirlo de algún modo, estos dos largometrajes son alrededor de los cuales gira el mundo, la estética y algunos de los personajes de Burton. También cabe decir que esto es así porque estos films aúnan las características más significativas del cine expresionista. Sobretudo *El Gabinete del Dr. Caligari*, (que fue la primera película expresionista) marcó un antes y un después en la manera de hacer cine. Así pues muchas son las referencias del cine de Burton a estas películas obteniendo como resultado un cine fresco e innovador.

Finalmente, también se puede observar en las películas de Burton la iconografía y simbología del expresionismo. El puente y las largas escaleras son elementos muy recurrentes en sus películas y que en ocasiones suponen un punto de inflexión en las

mismas. En este sentido Burton también recupera la idea de unión entre mundos a través de algo tan simbólico y tan físico como pueden ser un puente y unas escaleras.

Así pues, Tim Burton ha conseguido tender un puente entre el expresionismo y el cine actual. Aunando estos dos mundos y estas dos tendencias totalmente diferentes, pero que una vez juntas y bien combinadas pueden dar resultados fantásticos.

Bibliografía:

- Casals, Joseph: *El Expresionismo: Orígenes y desarrollo de una nueva sensibilidad*. Editorial Montesinos, Barcelona
- Scheebart, Paul: *La Arquitectura de Cristal*. Colección de Arquitectura 37, Murcia, 1998
- Sánchez-Biosca, Vicente: *Sombras de Weimar. Contribución a la historia del cine alemán 1918-1933*. Editorial Verdoux, Madrid
- Bahr, Hermann: *Expresionismo*. Colección de arquitectura 35, Murcia, 1998
- Sánchez-Navarro, Jordi: *Tim Burton, Cuentos en Sombras*. Widescreen Collection, Barcelona, 2000
- Salsbury, Mark: *Tim Burton por Tim Burton*. Editorial Alba
- Taut, Bruno: *Escritos expresionistas*. El Croquis Editorial. Biblioteca de arquitectura, Madrid, 1997
- Dube, Wolf-Dieter: *Los Expresionistas*. Ediciones destino. Barcelona, 1997