

Cuentos de hadas sin hadas

Artículo periodístico sobre la Clase Magistral de Dave McKean y
Lisa Henson, en el Festival de Sitges 2005.

Publicado en el periódico *Sierra Madrileña*, en su versión impresa y en la digital
para la web, y en la página www.locoporelcine.com

PABLO BULLEJOS- Sábado 26 de Noviembre 2005

Aquel día hacía calor. Cuando llegamos a la sala, aún no había demasiada gente, pero en pocos minutos, una elegante mujer aparecía seguida de un señor con barba vestido de negro, y las butacas dejaron de estar vacías.

Ella se llama Lisa. Henson. Lisa Henson.

Él se llama Dave. McKean. Dave McKean.

Hay un aplauso general.

Se sientan. Lisa Henson señala la pantalla, donde vemos proyectada una frase de su padre, Jim Henson, creador de los *Teleñecos*, *Fraggle Rock*, *Barrio Sésamo*, *Labyrinth (Dentro del Laberinto)* o *Cristal Oscuro*: “Cuando era joven, una de mis ambiciones era marcar una diferencia en este mundo...”.

Dave McKean sonríe. Los que lo conocemos no tardamos en comprender esa sonrisa. Sabemos que él también quiso hacer algo diferente, y sabemos que lo ha conseguido. McKean es uno de los artistas visuales más importantes y más innovadores de este siglo. Ha realizado ilustraciones comerciales y portadas de CD's (Alice Cooper, Tori Amos, Michael Nyman, Counting Crows,...), posee su propio sello musical de jazz, Feral Records, ha compuesto música, es director de cine,... pero su carrera ha estado siempre ligada a la del cómic, y todos sus trabajos en otros campos pretenden dar a conocer las posibilidades del cómic como obra de arte. Su obra más famosa está realizada en colaboración con Neil Gaiman, uno de los guionistas más importantes del panorama actual. Con él ha creado obras inolvidables como *Mr. Punch*, *Violent Cases*, *Signal to Noise*, y especialmente las elaboradas portadas de *The Sandman*.

Lisa Henson y Dave McKean han venido a Sitges para presentar la primera película del artista: *MirrorMask*, producida por ella, y escrita de nuevo por su compañero Neil Gaiman. Lisa Henson recibirá en nombre de su padre la “Màquina del Temps”, premio honorífico que otorga este año el Festival de Sitges coincidiendo con el 50 aniversario de la creación de la *Jim Henson Company*.

Después de ver la película, un placer estético en el que intervienen esfinges con rostro humano, gatos voladores que se alimentan de libros (que también vuelan), pájaros con cuerpo de gorila, una máscara hecha de espejos,... y otros elementos fantásticos jamás vistos antes en el cine, mi interés en conocer a los creadores ha crecido mucho.

Seguimos en la sala de cine. Lisa Henson hace su exposición, proyectando los primeros cortos de Jim Henson y algunas entrevistas donde podemos comprender mejor el genio interminable que poseía. Tras 50 años, la fantasía aún está viva gracias en gran parte a las aportaciones de este creador. “*No es fácil ser verde*” es el título de un libro que acaba de aparecer, conmemorando los 50 años de la Compañía, haciendo alusión a la que posiblemente sea su creación más célebre: la rana Gustavo. El título no sólo se refiere a su *muppet* (teleñeco), sino que es una metáfora de la vida que tuvo que llevar alguien que siempre defendió la imaginación como medio de expresión y que seguramente tuvo que enfrentarse a los problemas sociales y económicos que eso conllevaba.

A continuación, Dave McKean hace su presentación. “Un cuento de hadas que hable sobre hadas no es interesante. En cambio, un cuento de hadas sobre gente real que necesita creer en hadas me parece fascinante”. Al oírlo hablar, algunos creemos que Jim Henson ha resucitado. Es extraño. Ambos artistas, increíblemente parecidos en sus planteamientos aunque nunca se conocieron, se encuentran al fin en la materialización de *MirrorMask*. Ambos han conseguido dejar su huella en la historia del arte, cambiando los antiguos preceptos, y defendiendo la fantasía a todos los niveles, no sólo en el infantil, sino sobre todo en el adulto. La obra de Jim Henson, aunque aparentemente iba dirigida a una audiencia familiar, siempre estuvo plagada de guiños y de tramas profundas dedicadas a un público más maduro. Dave McKean, creador de algunas novelas gráficas para lectores adultos, también ha ilustrado cuentos infantiles escritos por Neil Gaiman, como *El día que cambié a mi padre por dos peces de colores*, o *Los lobos de la pared*. ¿Coincidencias? Nunca he creído en ellas.

Es necesario recalcar que ambos autores de ningún modo han considerado a los niños un público menor, y que por tanto, las historias que les transmiten no están edulcoradas ni masticadas, sino que confían en que *ser niño* no significa *ser tonto*. Roald Dahl o Michael Ende, dos de los autores más vendidos y conocidos de todo el planeta, escribieron de la misma manera y cientos de miles de niños han crecido con ellos (incluido el que firma este artículo).

McKean termina su exposición confirmando que se encuentra preparando una nueva película, basada en la novela gráfica que él mismo ilustró con guión de Gaiman “*Signal to noise*”. En esta obra se analizan las razones de un cineasta para crear, poco después de que le diagnosticaran un cáncer terminal. Lleno de imágenes oníricas, en la novela gráfica nos adentramos en la mente del cineasta y podemos ver lo que será su última película, que nunca verá la luz en una sala.

Este tema, el del proceso de creación de los artistas, ya había sido analizado por McKean en su mejor obra hasta el momento, *Cages (Jaulas)*, un libro de más de 500 páginas escrito e ilustrado por él.

Las palabras terminan. Hay algo que no me quiero quedar sin decir, así que les hago una pregunta. ¿Qué piensan Lisa Henson y Dave McKean, indiscutibles pilares de la Fantasía en la actualidad, de la corriente realista y social que impera en los temas del arte contemporáneo, donde casi no hay hueco para la imaginación?

Lisa Henson contesta primero y admite que ella no es seguidora de este tipo de trabajos y que prefiere el arte de temática fantástica, entendiendo aquí por fantasía todo lo que se salga un poco de la copia exacta de la realidad cotidiana. Sin embargo, Dave McKean tiene algo más que aportar. En cierta manera, para él, lo fantástico y lo real deben ser la misma cosa. Defiende el cine de temática social, como un medio de expresión artístico necesario, y nos dice que él también quiere hablar de temas humanos, aunque él se queda con la parte más profunda e imaginativa de la mente humana, y quizá deja un poco de lado la superficial. Vuelve a recordarnos sus palabras sobre los cuentos de hadas. Su arte no defiende un alejamiento de la realidad, no defiende un mundo fantástico inexistente en el que refugiarse de la vida diaria. Su arte habla de la Realidad (o de la realidad dentro de la realidad), su arte también es social, también pretende reflejar el mundo actual, pero sabe que para hacerlo es mejor adentrarse en el interior de los humanos, hablarnos de sus sueños, contarnos nuestra necesidad de creer en las hadas...

La frase publicitaria de la película *Mirormask* es "Entra en un mundo donde los Sueños son Reales".

Algunos ya hemos entrado, y os estamos esperando a los demás.

