

LIBROS CÚPULA

A la venta el 16 de noviembre de 2022

LIBROS CÚPULA

GUILLERMO DEL TORO

Ian Nathan

Traducción de Jonathan López-Vera

El laberinto fílmico de un director prodigioso

Ampliamente considerado como uno de los directores más imaginativos del cine actual, Guillermo del Toro ha construido una obra que ha cautivado a los fans del cine con su belleza oscura y unas películas que te mantienen en vilo.

Este libro traza la carrera de un director que ha producido algunas de las escenas y personajes más venerados del cine contemporáneo, analiza los procesos, temas y narrativas que han llegado a ser la seña de identidad del director.

LIBROS CÚPULA

INTRODUCCIÓN

«Sus ojos tienen algo. Cuando Guillermo del Toro mira el mundo con esos ojos azules de bebé, ve magia.»

Hay muchas formas de resumir la vida y el cine del gran Guillermo del Toro. Pero, fundamentalmente, es el tipo de artista que puede nombrar su favorita de entre todas las astutas trampas de *Fu Manchú* – el de los libros originales de Sax Rohmer, obviamente. Rohmer, añadiría a modo de contexto, había sido un buen amigo de Harry Houdini. *Fu Manchú* es el genio criminal chino que lleva un bigote que le cuelga hasta el ombligo. Volviendo a la trampa: a los buenos se los informa de que al otro lado de la puerta se encuentra el dispositivo más diabólico de *Fu Manchú*. Preparan sus revólveres, se arman de valor y entran... en una habitación vacía. No hay nada en absoluto.

Entonces, de repente, un hongo brota de la boca de uno de los miembros del grupo, luego otro, y otro: todos con hongos brotando de sus narices, bocas y ojos. ¡La habitación estaba llena de esporas! «Me encanta», decía Del Toro. Pues resulta que Del Toro es *Fu Manchú*. Toma habitaciones vacías y las transforma en tortuosas trampas. Hace lo inesperado. Este director nacido en México, con sus modales tranquilos y su mente privilegiada, con su interminable entusiasmo, en realidad es un mago. Quiere atrapar nuestra imaginación con terror, cuentos de hadas, ciencia ficción, romances góticos, llamativos superhéroes, marionetas o cine negro, y nunca estamos preparados para ello.

LIBROS CÚPULA

La primera vez que estuve con él fue para hablar sobre *El laberinto del fauno*, tal vez el punto álgido de su variada filmografía. Aunque hay días en los que, como él, veo a los fantasmas de **El espinazo del diablo** como el mayor emblema de su mezcla de fantasía y sentimiento. Y otros en los que no me apetece otra cosa que el abrazo escarlata de Hellboy. Nos sentamos en lo que según su hotel era una biblioteca: clásicos de tapa dura, paneles de roble, apliques estilo victoriano, sillones de cuero y una mesa antigua tan pulida como un espejo mágico. Casi parecía que Sherlock Holmes o Auguste Dupin, de Edgar Allan Poe, fueran a entrar y estrecharme la mano.

*Era como una sucursal de la Bleak House, la mansión de Los Ángeles que Del Toro ha transformado en un depósito de todo aquello que lo inspira: los libros, películas, pinturas, cómics o revistas –incluso revistas médicas– que nutren su narrativa. Incluido *Fu Manchú* al completo. Del Toro es explícito acerca de las influencias de sus películas, está orgulloso de ellas. Tiene un diálogo continuo con el*

*pasado, está aupado sobre los hombros de gigantes –o de robots gigantes. Hacerle una pregunta era como meterse en una cascada. Yo temía que el tiempo que tenía asignado fuera a agotarse con mi primera pregunta, porque su mente es tremendamente discursiva. Saltaba desde las complejidades de la gestión del Fauno hasta las gemas olvidadas de Hitchcock –*Topaz* y *La trama*– en un santiamén. Pensamientos que se amontonaban unos sobre otros en su ansia de ser escuchados. Parecía estar preguntando y respondiendo sus propias preguntas.*

Solo Quentin Tarantino se acerca a él en lo que a contextualizar y mitificar su trabajo se refiere. Es como si cada entrevista fuera un capítulo más de una gran biografía encuadrada en piel. El enfoque de Del Toro es el de un autor, pero sin pretensiones. Adelantándose a los académicos y críticos, deconstruye sus propias películas: señala los lazos con su infancia mexicana, o el efecto psicológico deseado de una determinada combinación de colores, o todo el mobiliario alegórico, que a menudo también es mobiliario real.

LIBROS CÚPULA

IAN NATHAN DESCIFRANDO AL GENIO

Del Toro es un hombre de gran corazón, apasionado, incluso sentimental –jese sangre latina! Le encanta reír, le gustan las bromas y los chistes, y se burla de toda esta locura, especialmente de Hollywood y su absurda vanidad. Las lacónicas réplicas de Hellboy son puro Del Toro. «No hay terror más aterrador que el íntimo», dijo

una vez. Cada película de su canon es personal, no importa cuánta sangre salpique en la pared de una alcantarilla. Ha habido proyectos tan queridos para él como sus hijos que, aun así, nunca han llegado a la pantalla. Hollywood a menudo ha tenido problemas para descifrar el acertijo que representa: ¿artista o buscador de emociones? ¿Sabueso sangriento o poeta? La respuesta es: todas las anteriores.

Su propia historia personal está llena de momentos asombrosos. Creció en la relativa opulencia de los suburbios de Guadalajara, producto de un padre práctico, una madre mágica y una abuela enfadada. Fue criado como católico, aunque reacio, con toda su ceremonia y culpa. Ser mexicano no es solo su nacionalidad, es su superpoder. Todas sus películas, dondequiera que las haya hecho e independientemente de quién pusiera el dinero, son películas mexicanas. Del Toro tenía una determinación y un talento extraordinarios que lo llevaron a estudiar cine en la universidad. Y luego consiguió su primer largometraje, una fábula contemporánea de vampiros llamada Cronos. Ese fue nuestro primer contacto con un cóctel exótico que se ha servido en trece películas. ¿Quién más puede mezclar a Freud con Stan Lee, Buñuel con Godzilla, Charlotte Brontë con Satán, Goya con Fu Manchú?

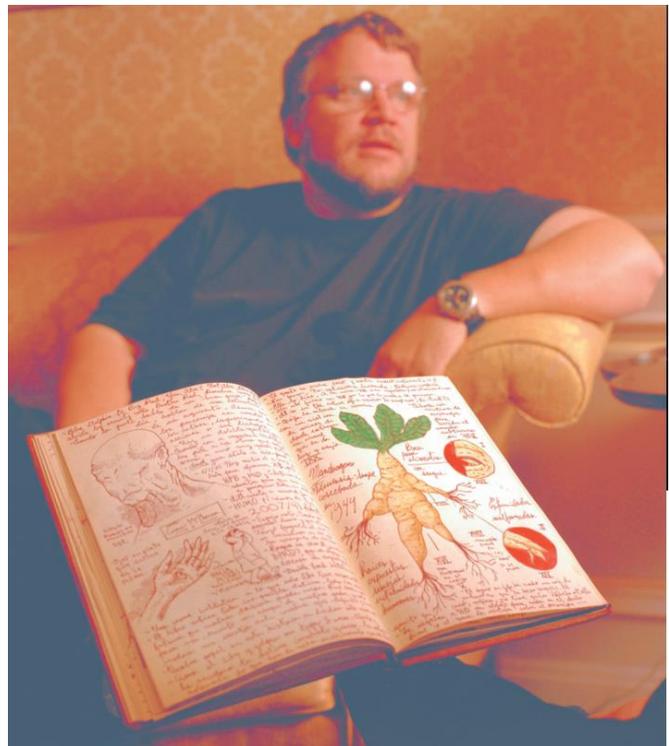
Lo que tienes en tus manos es una celebración, una guía, un diccionario y un mapa de la terra incógnita de esa extraordinaria imaginación –con monstruos, incluso. Película a película, imagen a imagen, es una oportunidad de bañarse en esa cascada. El otro secreto de Del Toro como artista –no olvides que también pinta, esculpe, escribe, compone embriagadores versos y diseña videojuegos– es que es tremendamente serio. Como los grandes autores de cuentos de hadas que tanto adora –Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm y Charles Perrault–, se dedica a buscar las raíces del mundo.

LIBROS CÚPULA

¿Qué es lo que hace que la humanidad sea tan mágica? ¿Por qué los peores monstruos son siempre humanos? «No haces la película que tú necesitas», explicaba Del Toro, «haces la que te necesita a ti.»

¿QUÉ ENCONTRAR EN ESTE LIBRO?

En este libro, el aclamado autor Ian Nathan traza la progresión de una carrera que ha producido algunas de las escenas y personajes más venerados del cine contemporáneo. Desde las ganadoras del Oscar *El laberinto del fauno* y *La forma del agua* hasta grandes éxitos de taquilla como *Hellboy*, *El espinazo del diablo* o *Pacific Rim*, y llegando hasta su último filme, *Pinocho*, este detallado examen analiza cómo los hilos de la carrera de Guillermo del Toro se han unido para crear una de las obras más innovadoras del cine moderno.

Con una mirada esclarecedora a través de la mente de un autor bendecido con una visión creativa singular, esta obra analiza los procesos, temas y narrativas que han llegado a ser reconocidos como distintivamente del Toro.

LIBROS CÚPULA

GRANDES CLÁSICOS DE DEL TORO

Estas son algunas de las películas de referencia que aparecen en este relato perfectamente hilvanado sobre Guillermo del Toro.

VISIÓN DE TÚNEL *Mimic* (1997)

Cómo un primer y amargo encuentro con Hollywood casi acabó con su entusiasmo, pero finalmente le llevó a la determinación de forjar su propio camino y le dio al mundo una película de insectos gigantes cuya reputación sigue creciendo a día de hoy.

ASUNTOS PENDIENTES *El espinazo del diablo* (2001)

Cómo su tercera película, una íntima historia de fantasmas ambientada en un solitario orfanato en medio de la guerra civil española, definió su estilo, le hizo ganar reputación y reveló a un cineasta que usa los géneros para explorar el mundo.

LIBROS CÚPULA

RÍOS DE SANGRE *Blade II* (2002)

Cómo confundió alegremente las expectativas al saltar a bordo de una franquicia de vampiros para dirigir su primer éxito *mainstream*, demostrando que era posible aplicar un toque de sabor mexicano a la fórmula de Hollywood.

GRANDE Y ROJO *Hellboy* (2004) y *Hellboy II: El Ejército Dorado* (2008)

Cómo convirtió su cómic favorito en una película de superhéroes de culto que combinaba acción, terror y vívidos diseños estilo *steampunk*, con un sarcástico protagonista color pintalabios; y a la que siguió una secuela aún más elaborada.

LIBROS CÚPULA

RITOS DE PASO

El laberinto del fauno (2006)

Cómo nuevamente siguió a su corazón hasta España para evocar una extraña y artística mezcla de cuento de hadas y mordaz drama histórico; al igual que una mariposa saliendo de una crisálida, de un rodaje intenso y difícil surgió su película más celebrada.

SIMPLICIDAD COMPLEJA *Pacific Rim* (2013)

Cómo, después de cinco años consumido por proyectos fallidos y otros problemas, pudo volver a la carga con la película más grande que pudiera imaginar: robots gigantes luchando contra monstruos descomunales sobre un emocionante y distópico telón de fondo.

LIBROS CÚPULA

CASA DE LOCOS *La cumbre escarlata* (2015)

Cómo por fin dirigió su mirada hacia los reinos del romance gótico, llenando el escenario más extraordinario de su carrera – o de cualquier otra carrera– con emociones tan salvajes como los vestidos y los fantasmas goteantes de tragedia.

AMOR ACUÁTICO *La forma del agua* (2017)

Cómo una historia de amor extraña y profundamente conmovedora entre una limpiadora muda y un hombre anfibio cautivo en una base militar, y en la que cualquier implicación política fue completamente deliberada, arrasó en los Óscar.

EL TEJEDOR DE SUEÑOS *El callejón de las almas perdidas* (2021) y *Pinocho* (2022)

Cómo ese chico solitario de México se erige como un director importante, con dos filmes en años consecutivos: una película de cine negro llena de estrellas y con inclinaciones místicas, basada en una novela olvidada; y la reinención de un clásico en un majestuoso *stop motion*.

LIBROS CÚPULA

SUMARIO

Introducción

ÉRASE UNA VEZ EN MÉXICO Primeros años y Cronos

VISIÓN DE TÚNEL Mimic 1997

ASUNTOS PENDIENTES El espinazo del diablo (2001)

RÍOS DE SANGRE Blade II (2002)

GRANDE Y ROJO Hellboy (2004) y Hellboy II: El Ejército Dorado (2008)

RITOS DE PASO El laberinto del fauno (2006)

SIMPLICIDAD COMPLEJA Pacific Rim (2013)

CASA DE LOCOS La cumbre escarlata (2015)

AMOR ACUÁTICO La forma del agua (2017)

EL TEJEDOR DE SUEÑOS El callejón de las almas perdidas (2021) y Pinocho (2022)

Notas

... de la mano del rey de los dioses...
... el espíritu más sagrado de la...
... el laberinto del fauno...
... el espíritu más sagrado de la...
... el laberinto del fauno...
... el espíritu más sagrado de la...
... el laberinto del fauno...

RITOS DE PASO 77 99

... el espíritu más sagrado de la...
... el laberinto del fauno...
... el espíritu más sagrado de la...
... el laberinto del fauno...
... el espíritu más sagrado de la...
... el laberinto del fauno...

100 // GUILLERMO DEL TORO

... el espíritu más sagrado de la...
... el laberinto del fauno...
... el espíritu más sagrado de la...
... el laberinto del fauno...

... el espíritu más sagrado de la...
... el laberinto del fauno...
... el espíritu más sagrado de la...
... el laberinto del fauno...

101 // GUILLERMO DEL TORO

LIBROS CÚPULA

SOBRE EL AUTOR

Ian Nathan es un prestigioso crítico de cine, guionista, productor y presentador. Ha sido editor ejecutivo de Empire, la revista de cine más importante del mundo. Entre sus biografías más vendidas destacan las de directores de culto como Wes Anderson, Tim Burton y Los hermanos Coen. Tiene la suerte de recorrer el mundo entrevistando a los buenos y a los mejores: ha visto trabajar a Steven Spielberg, ha compartido un helado con Peter Jackson y un montón de orcos, ha

invitado a desayunar a Sigourney Weaver y ha podido abrazar a Oliver Stone y a Kate Winslet. En el último año ha apostado por acercarnos las historias de dos grandes cineastas. Quentin Tarantino (2022, Libros Cúpula) y Guillermo del Toro (2022, Libros Cúpula).

GUILLERMO DEL TORO

IAN NATHAN

Libros Cúpula, 2022

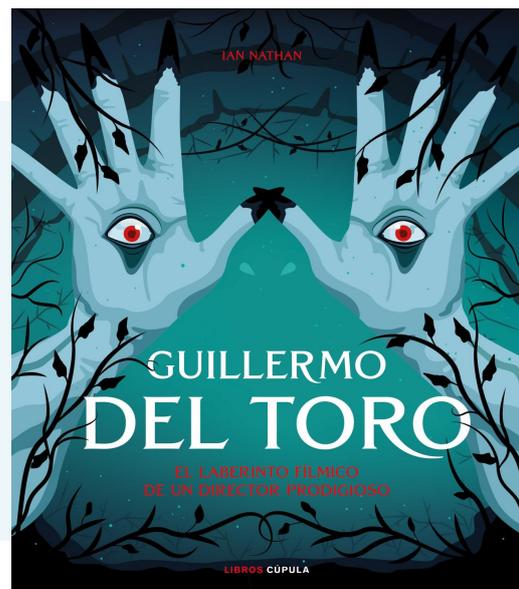
21 x 24 cm.

184 páginas

Tapa dura sin s/cub. + estuche

PVP c/IVA: 29,95 €

A la venta desde el 16 de noviembre de 2022

Para más información a prensa:

Lola Escudero. Directora de Comunicación Libros Cúpula

Tel: 619 212 722 / lescudero@planeta.es