

Hayao Miyazaki. Emblema del arte y el respeto a la naturaleza

En un momento en que la red se ha inundado de imágenes realizadas por Inteligencia Artificial Generativa con el “estilo” de Studio Ghibli, banalizando las creaciones de la compañía japonesa y generando un alto consumo de agua –aspecto siempre terrible, pero todavía más en pleno negacionismo del cambio climático por parte de algunas instancias políticas- esta exposición resulta, si cabe, especialmente necesaria. Reúne a treinta y cinco artistas contemporáneos que reinterpretan a uno de los personajes más conocidos de todos los creados por Hayao Miyazaki. Lo hace, además, empleando materiales respetuosos con el medio ambiente -como el cartón nido de abeja o el papel decorativo-.

Mi vecino Totoro estrenó en el año 1988. Ambientada en Japón en los años cincuenta, narra la amistad entre dos niñas y Totoro, un espíritu del bosque. Mientras viven aventuras junto a él, sienten el trasfondo de su madre -que se encuentra enferma en el hospital-, y de una figura paterna que les cuenta relatos sobre la naturaleza y lo sobrenatural. La referencia materna se basa en la propia experiencia personal del director, cuya madre padeció tuberculosis espinal (Montero Plata: 233). Al igual que las restantes películas dirigidas por Miyazaki, *Mi vecino Totoro* hace gala de una delicada sensibilidad hacia la forma en que tendría que desarrollarse nuestra relación con el medio ambiente.

El trabajo del estudio pertenece a esa animación que “ya no entiende de barreras, de estériles taxonomías o de bizantinas ontologías de salón” (de Felipe, 2013: 11), que desborda barreras nacionales o recepción de público y crítica. La película fue una de las primeras realizadas por Ghibli, junto

a *El castillo en el cielo* (1986) y la coetánea *La tumba de las luciérnagas* (1988). Fueron el punto de inicio para otras posteriores como *Nicky, la aprendiz de bruja* (1989), *Recuerdos del ayer* (1991) o *Porco Rosso* (1992), protagonizada por el legendario aviador que prefería “ser un cerdo, a un fascista”. *La princesa Mononoke* (1997) o, especialmente, *El viaje de Chihiro* (2001), son éxitos que han sobrepasado las fronteras japonesas para llegar a millones de espectadores internacionales. Esta última fue el primer film de habla no inglesa en ganar el Premio Oscar a Mejor Película de Animación. Abrió el camino para que películas como la reciente *Flow* (2024, Gints Zilbalodis), coproducida entre Bélgica, Francia y Letonia, pudiera ganar el voto de los académicos estadounidenses. Isao Takahata y, contemporáneamente, el hijo de Miyazaki, Gorō (con *Cuentos de Terramar* en el año 2006 o *Earwig y la bruja*, estrenada en 2020), son dos de los nombres que han acompañado al director de *Mi vecino Totoro* dentro de Ghibli.

La muestra ha sido comisariada por Jordi Pastor y Reinaldo Pereira y cuenta con diseño de Daniel Mayorga. Entre los patrocinadores se encuentran de manera destacada la productora audiovisual Fonofox y la escuela de cómic barcelonesa Joso. Con una imagen de la exposición concebida por Juan Román Cano, participan Raúl Ariño, Juanjo Ávila, Uve Barker, Toni Benages, Fernando Blanco, Maribel Carod, Fernando Casaus, Josep Casanovas, Genís Castelló, Maribel Conejero, Danide, Óscar Doménech, Miki Edge, Nuria Enriquez, Toni Fejzula, Enrique Fernández, Irati Fernández, Candela Fernandez, Sagar Forniés, Meritxell García, Liébana Goñi, Jandro González, David Guell, Giulia Francesca Massaglia, Juan Bernardo Muñoz, Sabina Palet, Mado Peña, Gustavo Rico, Ernest Sala, Juan Sanmiguel, Clara Soriano, Ed Warner, Carowaro o Claudio Stassi, autor de la reciente novela gráfica *República* (2024). Cada imagen se acompaña de un código QR que enlaza con una breve biografía del artista. En palabras de Pereira (en Zaragoza Cultura, 2025), la exposición: “es un tributo a la imaginación, al arte

y al respeto por la naturaleza". Conviene visitar el homenaje a una de las grandes figuras del cine de animación actual, especialmente en época de recortes culturales y de criminalización del activismo por la defensa de la naturaleza.