Un libro imprescindible para la comprensión de la utopía cinematográfica

El profesor de Historia del Cine y de Arte Contemporáneo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Agustín Mancebo Roca, se ocupa de la edición de este libro dedicado a Terry Gilliam, uno de los directores más destacados de la cinematografía contemporánea, cuya obra es la de un visionario creador de un universo poético que oscila entre la fábula y la realidad, en el que el desafío se convierte en el fin último que modifica la consideración del mundo.

A través de la lectura de este libro no sólo se adentra en las características del cine de este moderno Don Quijote en busca de utopías cinematográficas sino que también encierra una reflexión última sobre la existencia.

Con esta publicación se pretende paliar, en la medida de lo posible, la escasa bibliografía en español sobre la obra de este director, que se reduce al libro de Jordi Costa y Sergi Sánchez editado por el Festival de San Sebastián, referencial para la elaboración de éste.

El libro presenta una lógica estructura, dado que comprende once ensayos sobre cada una de las películas del autor, además de dos capítulos de introducción, imprescindibles para entender la obra cinematográfica de Terry Gilliam. De este modo, los dos capítulos introductorios, redactados por especialistas como Mercedes Díaz Villarías y Javier García Rodríguez y José Antonio Romera Velasco, presentan un necesario recorrido global por su obra como cineasta, en la que confluyen lo real y lo fantástico y en la que se encuentra muy presente la parodia, y por sus primeros trabajos audiovisuales que fueron animaciones para los Monty Python.

Por su parte, los once ensayos, que nos adentran en el peculiar mundo de Gilliam a través del exhaustivo análisis de sus películas, se deben a los siguientes autores: Jesús Antonio López Torres, quien explora las peculiaridades de *La bestia del reino*

(*Jabberwocky*, 1977), su primera película, que dejó abierta la senda para la siguiente, más madura narrativamente, *Los héroes del tiempo* (1982), analizada a continuación por Andrés Maté Lázaro, realizada como director en solitario y prosiguiendo así con su paulatina independencia de los Monthy Python; proceso que culminaría diez años después con *El rey pescador* (1991), donde ya no colaboraría con ninguno de los miembros del grupo. El film *Los héroes del tiempo* se convirtió en el primer gran éxito de Gilliam como director, y con las dos siguientes tratadas, *Brazil* (1985), estudiada por Fernando Roncero Moreno, y *Las aventuras del barón de Münchausen* (1988), por Enrique González de la Aleja Barberán, forma una trilogía temática construida en torno a unos soñadores protagonistas. A continuación, Daniel Álvarez Gómez dedica un apartado al film *El rey pescador* (1991), en el que Gilliam construye una fábula entre la perdición y la salvación en el contexto de una sociedad miserable, que se ve seguido de otro dedicado por Juan Agustín Mancebo Roca a la película *12 monos* (1995), en la que la meta es el origen, o mejor dicho, el carácter cíclico del tiempo, entendido en su perpetuación manifiesta más allá de nuestro discernimiento espacio-temporal. Después, José Manuel Sánchez Borrajeros se centra en el análisis plástico de *Miedo y asco en Las Vegas* (1998), en relación con algunas de las tradiciones psiquiátricas, fantásticas y literarias de la alteración de la conciencia en busca de nuevas experiencias y verdades; Javier Alarcón Celaya dedica un artículo al film *El secreto de los hermanos Grimm* (2005), impregnado de referencias a los cuentos de los hermanos Grimm; Isabel Rodrigo Villena trata de su película más personal, *Tideland* (2005), en la que se consigue una auténtica reinvención visual y moral del universo infantil; Juan Laborda Barceló estudia su película *El imaginario del Doctor Parnassus* (2009), que muestra las pasiones humanas desde lo fantástico y lo cotidiano; e Isabel López Cirugeda cierra con un estudio sobre *Lost in La Mancha* (2002), donde se constata la predilección del cineasta por la visión espiritual y voluntarista del héroe cervantino.

En todos estos ensayos, las películas citadas se someten a un proceso de revisión y reflexión, buscando referencias en obras cinematográficas o noveslísticas, así como en el resto de las artes. En su obra, llena de entramados visuales, son determinantes el arte,

la literatura, los elementos históricos o tradicionales y los mitos, a través de los cuales la humanidad ha expresado sus temores y ambiciones.

A través de estas páginas se consigue transmitir, con fluidez, la tensión entre el mundo real y el mundo de lo imposible, donde cualquier cosa puede suceder, que se encuentra en el cine de Terry Gilliam, así como su inquietante concepción vital y su destreza imaginativa. Asimismo, se nos deleita con poderosas imágenes de su filmografía, atrayéndonos su capacidad para crear nuevos mundos y estimular nuestra imaginación.

Esta obra no sólo proporciona un conocimiento riguroso, preciso y pormenorizado de la filmografía de Terry Gilliam sino que también nos permite adentrarnos en el mundo de este soñador, en el que nada es lo que parece.