

Anime complejo. La ambigüedad narrativa en la animación japonesa

AUTOR / AUTHOR

Antonio Loriguillo-López

EDITORIAL / PUBLISHING COMPANY

Universitat de València, Valencia, 2021, 190 páginas

ISBN: 978-84-9134-903-7

<https://puv.uv.es/livre/anime-complejo.html>

■ Recibido / Received
20 de noviembre de 2023

■ Aceptado / Accepted
23 de noviembre de 2023

■ Páginas / Pages
De la 167 a la 170

■ ISSN: 1885-365X

El subtítulo de *Anime complejo. La ambigüedad narrativa en la animación japonesa* es descriptivo y ajustado a su propuesta fundamental: se trata de un estudio de la complejidad narrativa, apoyado en las categorías de transmisión de la información teorizadas por Bordwell, en la animación japonesa. El texto, por tanto, debe incluirse primeramente en el ámbito de los *Anime Studies* (estudios de anime) y en el estudio de la narrativa audiovisual posclásica.

En el epílogo del libro, su autor, Antonio Loriguillo-López, esboza los grandes intereses generales que reinan en el ámbito de los *Anime Studies*, y que acaban encontrando acomodo en una de estas dos grandes corrientes de investigación: el proceso de interpretación/transformación de la crítica *camp*, que suele conducir a «una minimización de las películas a meras reducciones alegóricas con fines heurísticos para tratar con temas centrales del culturalismo transnacional como la identidad o la historia» (p. 162), y los estudios del contexto, «de máximo interés para escuelas de negocios de todo el mundo desde la asunción como lema de la *kokusaika* (internacionalización)» (p. 162). La aportación de la monografía que nos ocupa no se inscribe en ninguna de estas líneas, sino en un tercer ámbito en el que todavía hay mucho trabajo por delante, como bien demuestra Loriguillo-López: la narrativa o, expresado de modo más amplio, los estudios de poética audiovisual. En este sentido, *Anime complejo* es una aportación importante para comprender la dimensión textual de los títulos que clasificamos bajo la etiqueta «anime». La obra no soluciona el asunto de un plumazo, sino que ofrece una aproximación cabal y válida, y abre muchas puertas que conducen a estancias a las que, en ocasiones, apenas se asoma, como defenderé a continuación. Para ello es preciso, en primer lugar, comprender el plan general de la obra.

La estructura de *Anime complejo* se desarrolla del siguiente modo. Loriguillo-López, después de una introducción de no más de diez páginas, opta por un primer capítulo (pp. 19-47) elaborado con dos contenidos fundamentales: una breve exposición histórica de las influencias estéticas y la evolución de la complejidad narrativa en el anime y una primera aproximación al vocabulario esencial para referirse tanto a recursos estéticos habituales en la animación japonesa, como a géneros, subgéneros y cultura *otaku*. Cada capítulo posterior está focalizado en una de las grandes características de la complejidad narrativa en el anime, a saber: los narradores poco fiables (pp. 49-66), la autoconsciencia (pp. 67-89), el bucle temporal (pp. 93-108), el puzle como articulación de la ambigüedad (pp. 109-124) y el último

capítulo está dedicado al estudio de un caso en concreto de *media mix puzle*, *The Melancholy of Haruhi Suzumiya*. La obra se cierra con un epílogo que sirve para situar la aportación de Loriguillo-López en el contexto de los *Anime Studies* y glosarla en pocas palabras. El método empleado implica que página tras página el lector encuentre diagnósticos sobre los grados de restricción, profundidad, autoconsciencia, comunicabilidad y focalización en películas, OVA (*Original Video Animation*) y series de animación japonesa.

Los capítulos del segundo (p. 49) en adelante siguen este orden expositivo: un pequeño exordio; una explicación teórica del aspecto de la complejidad narrativa que se va a tratar; un grupo de entre tres y cinco títulos de anime —a excepción del capítulo sexto que, como se ha indicado, se dedica en exclusiva a un título— en los que se analiza específicamente el aspecto narrativo ambiguo que tematiza el capítulo. Este modo de proceder ofrece ventajas desde diversos puntos de vista: la recurrencia discursiva ayuda a situar al lector en todo momento; el marco teórico-metodológico ofrece una intensificación y expansión de la teoría de la narración compleja que se ha enunciado al comienzo de la obra; es muy sencillo localizar el comentario de una obra concreta y el acento desde el que se estudia; entre otras. Nos detenemos ahora en la parte final de cada capítulo, la dedicada al comentario de obras específicas.

En los epígrafes dedicados a cada obra concreta —por ejemplo, *Neon Genesis Evangelion*, *Baccano!* y *Serial Experiments Lain*— encontramos un resumen de su argumento, en el que se incluye la identificación tanto del aspecto narrativo complejo sobre el que trata el capítulo como del resto de elementos diegéticos posclásicos que conforman la constelación de parámetros que Loriguillo-López tiene en mente desde el comienzo. Las ficciones de las que hablamos constituyen un desafío para la comprensión del espectador. A su vez, los cambios de focalización del relato, los saltos y bucles temporales, las estrategias narrativas de puzle y la gran cantidad de datos que se comunica por medio de formas discursivas eminentemente audiovisuales, hacen que el ejercicio de elaboración de una síntesis argumental con claridad expositivo-informativa no sea sencillo. El lector que desconozca alguna de estas obras posiblemente tendrá que leer una segunda vez el texto, mientras que aquel que las conozca descubrirá con más facilidad cómo el utillaje de la narrativa compleja detecta y muestra el funcionamiento de algunos aspectos desafiantes de su diégesis ambigua. Llegados a este punto, ya estamos en disposición de abordar la tesis que enunciamos más arriba: las estancias tras los umbrales que el autor invita a traspasar.

Antes de nada, debemos recordar que Loriguillo-López quiere demostrar la validez de la aproximación del análisis textual fílmico aplicado al anime, una perspectiva que no es la más extendida en el panorama actual de los *Anime Studies*. Dicho en otras palabras: trata de recuperar el estudio del relato como relato y comprender la relevancia de su riqueza y complejidad. Este paso ya es muy importante e imprescindible, y es precisamente su éxito lo que nos conduce a afirmar su límite: *Anime complejo* se mueve, principalmente, en el plano descriptivo. Esta característica facilita la aceptación de la propuesta del libro y despierta la pregunta por los siguientes pasos en el análisis textual —siempre que se admita que a semejante aproximación le corresponde este tipo de conocimiento—: el sentido que comunican esas narrativas. No se trata de retornar a la reducción alegórica de la crítica *camp*, sino de profundizar en la dimensión metafórica de todo relato y que el propio Loriguillo-López no parece rechazar al predicar la «enseñanza» de alcance universal que transmite el mito de Sísifo: «el suplicio de Sísifo es una metáfora de la frustración humana frente a los vanos esfuerzos por

acercarse al conocimiento y al saber» (p. 91). El autor también se hace eco de varias lecturas que intentan penetrar en los desarrollos temáticos que marcan los acentos humanos de fondo en algunos títulos concretos del anime. A pesar de ello, el libro no suele extraer consecuencias temáticas de aquello que identifica en las narrativas complejas de las que se ocupa. No obstante, en su modo de resumir las tramas se aprecian claramente unos énfasis que dejarían el texto preparado para una segunda parte de carácter estético-hermenéutico que las propias obras del corpus de *Anime complejo* parecen reclamar. Las señales del texto hacen pensar que su autor es perfectamente consciente tanto del valor simbólico de estos animes como de su contenido más probable. Quedaría la duda de si la metodología de Loriguillo-López admitiría este segundo momento o si, por el contrario, se trataría de algo inapropiado. Con objeto de comenzar a despejar este interrogante, revisemos algunos casos que el propio autor nos propone.

Uno de los aspectos de la ambigüedad narrativa que estudia *Anime complejo* es la autoconsciencia del propio relato, aspecto diegético que tantas veces se percibe en los *opening* de series o en otros indicadores enunciativos. El último epígrafe del capítulo dedicado monográficamente a este aspecto gira en torno a *Madoka Magica* (pp. 84-88). Al final de esta serie perteneciente a los géneros de las *mahō sohojō* (*magical girls*) y el terror psicológico, la joven Madoka se convierte en protectora divina de las *Puella Magi* (*magical girls*). En *Madoka Magica*, que transforma muchos estándares del *mahō sohojō*, el sino de las chicas mágicas es convertirse en las brujas que otras *mahō sohojō* combatirán en el futuro, un dato que Madoka desconocía cuando aceptó estos poderes extraordinarios. Madoka primero encarna el mismo *mito* que ella admira (*magical girls*), luego comprende por dentro el mecanismo engañoso del que ha sido víctima y finalmente se eleva a una categoría nueva y semidivina que se corresponde con los deseos de bondad de Madoka. En ese momento final, la serie, en una muestra de gran autoconsciencia, sugiere las figuras de Juana de Arco, Anna Frank, Himiko de Yamataikoku y Cleopatra como modelos pretéritos de *magical girls* emparentadas con el mismo tipo humano que Madoka. Todos los elementos están dispuestos para explorar los aspectos humanos implicados en esta dinámica universal de adhesión a los arquetipos que en algún momento pretenden encarnarse, y que se perciben como correspondientes a estados superiores de existencia —a lo que debe unirse ese reverso tenebroso de la brujería latente en la *mahō sohojō*—. Pareciera que este elevado nivel de autoconsciencia por parte de la serie animase a profundizar precisamente en lo que está en juego en esta red de referencias de nuestro mundo de todos los días en relación con las *mahō sohojō* de *Madoka Magica*. Aquí aparecería el segundo momento hermenéutico, donde la dimensión metafórica del relato adquiere protagonismo, y que solo puede ser estudiada convenientemente si antes se ha identificado con solvencia el mecanismo narrativo de la autoconsciencia.

Al hilo del comentario de otras series, el libro abre otras perspectivas interesantes que merecería la pena explorar. Por ejemplo, en el capítulo dedicado a los bucles temporales Loriguillo-López advierte que en series como *The Tatami Galaxy* (pp. 92-96) o *Re:Zero* (pp. 107-108) la comunicabilidad es moderada o baja debido a las incógnitas informativas irresueltas en relación con el funcionamiento de los bucles temporales y las regresiones. Esta constatación argumental abre la posibilidad de entrar en juego con la propuesta de la serie —aquello de lo que el autor implícito «quiere hablar»— y explorar el resultado poético de la ausencia de ese tipo de información.

Un caso paradigmático de falta de comprensión de la propuesta estética del anime complejo son los fans de *The Melancholy of Haruhi Suzumiya* que proponen ver los episodios de la serie en un orden diferente al de su emisión original, como si los creadores les hubieran legado una narrativa rota a la que ellos deben restituir su linealidad (p. 144). No se trata aquí de tomar partido en un falso enfrentamiento entre información y estética, sino de prevenir de la abolición del acceso a esa información según el juego creador de la obra.

Estos tres casos aludidos nos conducen a pensar que la propuesta metodológica no se agota en la descripción fidedigna, sino que invita a pensar en el análisis del contenido en tanto poético. Del mismo modo que con la ayuda de diversos teóricos de cada capítulo se van matizando y haciendo manejables los aspectos de la transmisión informativa que se enuncian al comienzo, el «reconocimiento formal» (p. 149), también se podría acudir a la hermenéutica y la poética, «los placeres diegéticos» (p. 149), para prolongar la metodología y alcanzar la propuesta de sentido de estas narrativas complejas en la animación japonesa.

Anime complejo convence de la pertinencia de prestar una atención mayor a la dimensión textual de la animación japonesa y posiblemente apunte a la necesidad de otras investigaciones que, superada la etapa de una primera aproximación a las características generales de la narrativa compleja de algunos animes, oferte una segunda exploración de las profundidades comunicativas y estéticas de estos títulos.

Por Arturo Encinas Cantalapiedra

Universidad Francisco de Vitoria. España

@ arturo.encinas@ufv.es

ID 0000-0002-4052-9668