

Índice

Prefacio de Thomas A. Shippey	i	Introducción	61
Prólogo: Historia de una ida y de una vuelta... (Alejandro Pardo y Eduardo Segura)	xi	Tolkien y la dramatización radiofónica	61
LIBRO I: DEL LIBRO AL GUIÓN	1	Tolkien y el arte cinematográfico	64
CAPÍTULO 1: EL SEÑOR DE LOS ANILLOS: GÉNESIS LITERARIA Y DESIGNIO MITOLÓGICO (Eduardo Segura)	2	Algunos créditos finales	70
1. Introducción	3	Notas sobre las adaptaciones de <i>El Señor de los Anillos II</i> : La adaptación cinematográfica de El Señor de los Anillos desde el concepto de transposition	73
2. <i>El Señor de los Anillos</i> y los estudios académicos de literatura	6	Introducción	73
3. La creación literaria de la Tierra Media	9	<i>El Señor de los Anillos</i> según Peter Jackson	73
<i>El Silmarillion</i> como marco histórico y textual	9	CAPÍTULO 2: LA ADAPTACIÓN DE EL SEÑOR DE LOS ANILLOS (Marta Frago)	84
La génesis del relato a partir de los nombres	18	1. Leer y mirar	85
La elaboración de los lenguajes privados	20	2. Escribir La trilogía	87
Superponiendo cronologías	22	De la idea al primer tratamiento	88
4. Factores estilísticos	24	La entrada de Boyens y el error de Miramax	90
El nuevo estilo narrativo: la mediación entre <i>El hobbit</i> y <i>El Silmarillion</i>	24	De Miramax a New Line	92
<i>El hobbit</i> como eslabón argumental y punto de inflexión estilística	27	Tres en compañía: Jackson-Walsh-Boyens	94
La praxis del ideario lingüístico tolkieniano: <i>El Señor de los Anillos</i>	33	Escribir y rodar	95
Factores temáticos: el humus del mundo literario tolkieniano	35	En postproducción	96
La función de los monstruos en el relato: el estilo de <i>Beowulf</i> y <i>El Señor de los Anillos</i>	37	3. <i>El Señor de los Anillos</i> al cine: problemas, dificultades y retos	97
5. La estructura de <i>El Señor de los Anillos</i>	46	Una obra “inviabile”	97
6. La delimitación del género literario de <i>El Señor de los Anillos</i>	50	Más de mil páginas	98
Epopéya, cuento, novela	51	Número y función de los personajes	99
La actualización de la epopeya	52	La prosa lírica y su origen filológico	100
7. Análisis de algunos aspectos semánticos y de la simbología	55	La cuestión del género	101
8. Algunas conclusiones	60	“Quiero hacerla”: La trilogía como camino	103
Notas sobre las adaptaciones de <i>El Señor de los Anillos I</i> : Tolkien y los primeros intentos de adaptación cinematográfica	61	4. Transformando <i>El Señor de los Anillos</i>	103
		La lógica de los cambios	104
		El eje central del guión	105
		Una historia en tres partes	106
		Pérdidas selectivas	107
		En línea con Tolkien	108
		Diseño narrativo: la estructura de la trilogía	109
		Linealidad y cronología	110
		<i>La Comunidad del Anillo</i>	111
		<i>Las dos Torres</i>	112
		<i>El retorno del Rey</i>	118
		El conflicto dramático y sus leyes	122

Causalidad	124
Anticipación y cumplimento	126
Ritmo dramático	128
Personajes frente al conflicto	131
La estructura de la historia: diseño tripartito	131
5. La exposición: “Show, don’t tell”	134
El prólogo	139
Del recuerdo a la acción	141
El uso del <i>flashback</i> y escenas de ensoñación	141
A través del diálogo	142
Protagonistas para la gran pantalla	144
Arcos de transformación	145
Personajes tentados	147
Triángulos emocionales	151
Personajes alrededor de un viaje	152
Dos hobbits en camino	153
Gollum	157
Aragorn transformado	159
Gandalf el mago	163
Otros miembros de la Comunidad del Anillo	164
Los hombres	168
Los elfos	173
Sauron, Saruman y el Anillo	176
5. Tolkien en Jackson	178
Conservando situaciones y diálogos	178
Añadidos a partir de la novela	182
Secuencias <i>collage</i>	183
Opciones arriesgadas	184
Conectados a Tolkien	186
6. Jackson a partir de Tolkien	186
Géneros y background cinematográfico	187
Pastiche e intertextualidad	189
Aspectos culturales	190
El toque Jackson	192
7. Temas reinterpretados	196
El mal	196
Muerte e inmortalidad	198
Suerte y providencia	201
Sobre optimismo y esperanza (eucatásfrofe)	204
8. Conclusión	208

<u>LIBRO II: DEL GUIÓN A LA PANTALLA</u>	211
CAPÍTULO 3: ENTRE BASTIDORES DE UNA GRAN PRODUCCIÓN (Alejandro Pardo y Joseba Bonaut)	212
1. Un cineasta llamado Peter Jackson	213
De Nueva Zelanda a Hollywood	214
Historia de un atrevimiento	217
2. Claves de la versión cinematográfica	224
Fidelidad a la visión de Tolkien	224
El gran drama de todos los tiempos: héroes en la lucha entre el bien y el mal	229
Fantasía histórica: atención al detalle y esfuerzo de subcreación	233
Coherencia con el propio estilo cinematográfico	239
Efectos digitales al servicio de la historia	243
Una “superproducción independiente”	244
El espíritu de la Compañía del Anillo	247
Una obra en continua elaboración	253
Protagonismo de los fans	256
3. La Tierra Media se hace realidad	259
Rostros para una epopeya	260
La recreación del universo tolkieniano	267
Vistiendo a los pueblos de la Tierra Media	272
Protagonistas equinos	276
Nueva Zelanda se convierte en la Tierra Media	277
Hobbiton	279
Edoras	281
El Abismo de Helm	283
Minas Tirith	285
Una nueva dimensión de los efectos digitales	287
Gollum	288
Bárbol	290
De arañas gigantes y otras bestias	291
<i>Massive</i>	293
La textura visual de un mundo imaginario	295
El complicado arte del montaje	300
Los sonidos de la Tierra Media	305
Música para una gran sinfonía	306
4. Cómo producir y dirigir una epopeya cinematográfica	317
Afrontando un imposible	318
Nueva Zelanda <i>versus</i> Hollywood	319

Tres películas a la vez	322	4. La Puerta Negra	421
Infraestructura, logística de producción... y un sano pragmatismo	325	5. El soliloquio Gollum-Sméagol	423
“Caos controlado”: toma de decisiones y control creativo	333	6. Ataque de los huargos	424
Capacidad de delegar e improvisar	337	7. Saruman y Grima preparan el ataque a Helm	426
El liderazgo de Peter Jackson	340	8. La decisión de Arwen	427
Las tres fases de la producción	343	9. La batalla del Abismo de Helm	429
		10. Frodo y el Nazgûl	433
5. Un éxito largamente esperado	345		
Cannes 2001	346	<i>El retorno del Rey (The Return of the King, 2003)</i>	436
Promoción y marketing	349	El viaje llega a su fin...	436
Internet y el marketing viral: en busca del “ecosistema Tolkien”	351	... aunque no hay victoria sin sufrimiento	438
Sucesivos estrenos y reconocimiento internacional	356	Análisis de secuencias	440
El agri dulce final de un viaje extraordinario	359	1. Prólogo: Sméagol se convierte en Gollum	440
		2. Llegada de Gandalf y Pippin a Minas Tirith y encuentro con Denethor	443
CAPÍTULO 4: EL ARTE CINEMATográfico DE <i>EL SEÑOR DE LOS ANILLOS</i> (Joseba Bonaut y Alejandro Pardo)	366	3. Minas Morgul	446
		4. El encendido de las almenaras	447
1. Versión extendida <i>versus</i> versión de estreno cinematográfico	367	5. La carga de Faramir	449
		6. El antro de Ella-laraña	451
2. La trilogía del Anillo en treinta secuencias	370	7. La batalla de los Campos del Pelennor	455
		8. El Monte del Destino	458
<i>La Comunidad del Anillo (The Fellowship of the Ring, 2001)</i>	370	9. Reencuentro de la Compañía y coronación de Aragorn	463
La Tierra Media cobra vida...	370	10. La vuelta a casa y los Puertos Grises	464
... y la Comunidad del Anillo inicia su camino hacia el éxito	371		
Análisis de secuencias	373	3. Una nueva forma de hacer cine	469
1. Prólogo: la historia del Anillo	373		
2. La Comarca y el Anillo	379		
3. Enfrentamiento entre Saruman y Gandalf en Orthanc	385		
4. Gandalf prisionero en Isengard	387		
5. Persecución de los Jinetes Negros y enfrentamiento en el Vado del Bruinen	389		
6. El concilio de Elrond	391		
7. Las minas de Moria y el puente de Khazad-dûm	395		
8. Lothlórien y Galadriel	401		
9. Combate con los Uruk-hai y muerte de Boromir	404		
10. Frodo y Sam huyen en la barca	407		
<i>Las dos Torres (The Two Towers, 2002)</i>	409		
La batalla por la Tierra Media ha comenzado...	409		
... pero todavía queda esperanza	411		
Análisis de secuencias	413		
1. Prólogo: lucha de Gandalf contra el Balrog	413		
2. La Ciénaga de los Muertos	416		
3. Llegada a Edoras y exorcismo sobre Théoden	418		
		LIBRO III: DE LA PANTALLA AL FENÓMENO	473
		CAPÍTULO 5: <i>EL SEÑOR DE LOS ANILLOS</i> Y SU PÚBLICO: ESTUDIO SOBRE LA RECEPCIÓN FÍLMICA (José Javier Sánchez-Aranda y María del Mar Grandío)	474
		1. Una gran saga cinematográfica con un éxito sin precedentes	475
		La aclamación popular de <i>El Señor de los Anillos</i>	475
		La recepción crítica de la película	477
		2. La audiencia de <i>El Señor de los Anillos</i>	486
		Características generales de la audiencia	489
		Algunas características del público	490
		La reacción de entusiasmo	491
		Los motivos principales para ir a verla	494
		Las fuentes de información	495
		Las respuestas ante los elementos de fantasía del relato	496

Los problemas de clasificación del género	498	Notas a los capítulos	599
Actitudes ante los personajes y los momentos más recordados	499	Apéndices	637
Una película coral y con personajes atractivos	500	1. <i>El Señor de los Anillos</i> en datos y cifras	638
Las escenas preferidas	513	2. Listado de créditos	642
La identificación con los personajes y las escenas	515	3. Datos técnicos sobre la filmación	646
3. La recepción filmica de <i>El Señor de los Anillos</i>	519	4. Listado de localizaciones	648
<i>El Señor de los Anillos</i> y el cine de fantasía	520	5. Fechas de estrenos	650
Los elementos fantásticos y los efectos especiales	520	6. Premios y galardones	654
Algo más que un mundo fantástico...	523	7. Recaudaciones y espectadores	662
<i>El Señor de los Anillos</i> , entretenimiento + mensaje	529	8. Versiones extendidas versus versiones de estreno	666
Mensaje de <i>El retorno de el Rey</i> para el público del siglo XXI	533	Bibliografía y fuentes	675
La amenaza del mal y la representación de conflictos morales	534	1. Obras de Tolkien	675
El papel de la esperanza	536	2. Estudios sobre Tolkien	676
La amistad y el sacrificio como valores necesarios	537	3. Libros y álbumes oficiales	680
El mensaje de la película en el contexto de la sociedad actual	540	4. Libros y capítulos de libro	681
CAPÍTULO 6: EL SEÑOR DE LOS ANILLOS COMO FRANQUICIA Y COMO FENÓMENO (Alejandro Pardo y Joseba Bonaut)	542	5. Artículos en publicaciones académicas	682
1. Creación y explotación de una franquicia	544	6. Artículos en publicaciones periódicas	692
Un <i>merchandising</i> para gobernarlos a todos	546	7. Artículos en webs y blogs de fans	696
Las marcas comerciales se asocian al Anillo	548	8. Informes y documentos	696
DVD: versiones extendidas y contenidos extras	549	9. Páginas web	696
La Tierra Media se vuelve interactiva	555	10. Otros materiales	697
La gran ópera de <i>El Señor de los Anillos</i>	559	Sobre los autores	699
La Tierra Media va de gira: exposiciones itinerantes y convenciones	564		
2. Franquicia editorial y académica	566		
De Oxford a Wellington, y de ahí al mundo entero	566		
Libros, álbumes y colecciones	567		
La trilogía audiovisual del Anillo como objeto de estudio académico	570		
3. Nueva Zelanda será para siempre la Tierra Media	574		
“Jackson ha puesto Nueva Zelanda en el mapa...”	575		
Un lugar llamado “Wellywood”	581		
El legado Jackson	584		
4. El poder del Anillo más allá de la pantalla	588		
Epílogo: el viaje del Anillo continúa... (Eduardo Segura y Alejandro Pardo)	593		