

LA BRÚJULA DORADA

FICHA TÉCNICA

Título original *The Golden Compass* / **País** Estados Unidos / **Año** 2007 / **Dirección** Chris Weitz / **Guión original** Chris Weitz (basado en el libro *Luces del norte* de Philip Pullman) / **Producción** Deborah Forte y Bill Carraro / **Fotografía** Henry Braham / **Música** Alexandre Desplat / **Montaje** Anne Coates / **Duración** 113 minutos / **Género** Drama fantástico, aventuras / **Público al que se dirige** Infantil y juvenil / **Clasificación** Todos los públicos / **Información adicional** Oscar de Hollywood a los Mejores Efectos Especiales (también fue nominada a la Mejor Dirección Artística). Premio al Mejor Vestuario para una película de fantasía o ciencia-ficción del Gremio de Diseñadores de Vestuario. Premio a la Mejor Dirección Artística (Dennis Gassner) en la categoría de Fantasía del Gremio de Directores Artísticos. 2 Premios de la Asociación de Críticos de Bandas Sonoras para películas: Mejor Compositor del Año (Alexandre Desplat) y Mejor Música Original en la categoría de fantasía o ciencia-ficción. Premio a los Efectos Especiales Visuales de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

FICHA ARTÍSTICA

Lyra Belacqua Dakota Blue Richards / **Marisa Coulter** Nicole Kidman / **Lord Asriel** Daniel Craig / **Lee Scoresby** Sam Elliot / **Serafina Pekkala** Eva Green / **Roger Parslow** Ben Walker

FICHA DE ANÁLISIS PREVIO AL VISIONADO

SINOPSIS

Aventura fantástica que transcurre en un mundo paralelo en el que las almas de las personas se manifiestan como pequeños animales, hay osos parlantes que hacen la guerra y niños/as que desaparecen misteriosamente. En el centro de la historia tenemos a una niña de doce años, Lyra, que se pone en camino para encontrar y rescatar a Roger, su mejor amigo, y que acaba envuelta en una búsqueda extraordinaria para salvar su mundo y el nuestro.

ANÁLISIS DE LA REALIDAD (MARCO SOCIO-ECONÓMICO, HISTÓRICO, GEOGRÁFICO, ETC.)

El escritor y director Chris Weitz quedó sorprendido por la imaginación e inteligencia de la famosa y premiada trilogía *La materia oscura*, del escritor Philip Pullman, y decidió adaptarla al cine. La trilogía se compone de *Luces del norte*, *La daga* y *El catalejo lacado* y ha vendido más de 14 millones de ejemplares en todo

el mundo. También ha obtenido muchos galardones, como el prestigioso Whitbread, que nunca antes había premiado una novela para niños/as. Para Weitz “es una historia fantástica, sobre cosas que importan, como el ser humano, la lealtad, la bondad y la libertad”. Al igual que Pullman, Weitz estudió literatura del siglo XVII y desarrolló su afinidad por John Milton, cuyo trabajo está presente en los libros de Pullman. Éste tituló su trilogía *La materia oscura* por las conexiones temáticas con el libro de Milton *Paraíso perdido*, libro II. La película contó con el asesoramiento del propio Pullman.

El mundo de Lyra es un universo paralelo al nuestro, en el que el alma de las personas tiene forma física, separada del cuerpo y con forma de animal: los *dæmons*. Ese mundo tiene un desarrollo tecnológico y cultural diferente: los globos aerostáticos y los zeppelines sustituyen a los aviones; la energía eléctrica se llama “ambárica” y la física se conoce como Teología Experimental. El máximo poder es un cuerpo gubernamental conocido como el Magisterio. En el norte habitan los osos acorazados, que tienen capacidad de hablar y una gran inteligencia, aunque carecen de *dæmons*. Allí también existen las brujas, que viven cientos de años. Otros personajes son los gipcios, un pueblo nómada que habita en barcos y apenas sale del mar. En este mundo hay un mito que asegura que existirá una niña cuyo papel será crucial en la guerra que amenaza al universo. Mientras tanto, ha comenzado el secuestro de niños/as y se rumorea que son llevados al norte para formar parte de terribles experimentos.

Lyra vive en el Jordan College, una institución educativa imaginaria de la Universidad de Oxford. En la ficción se trata del colegio más importante de Gran Bretaña, considerado el más prestigioso en Teología Experimental, donde se incluye el estudio del polvo o materia oscura (que para el Magisterio es una herejía). Lyra se desespera por acompañar a su tío, Lord Asriel, en sus viajes y, por eso, cree que una buena oportunidad es irse con la señora Coulter, una enigmática mujer que viaja por todo el mundo. Antes de partir, Lyra recibe un desconcertante instrumento, el aletómetro, que permite conocer la verdad a quien sepa usarlo. En su camino, será consciente de que necesita establecer alianzas para salvar a los/as niños/as del terrible destino que el Magisterio tiene previsto. Reclutará a tres seres: Serafina, una bruja maternal, misteriosa y dulce que la ayuda a descubrir

su papel en la próxima guerra; Lee Scoresby, un aeronauta tejano que encarna al auténtico veterano, curtido en todas las batallas, peligroso y cálido al mismo tiempo; y Lorek Byrnison, el oso acorazado caído en desgracia, el único al que Lyra permite ser más grande, fuerte y valiente que ella misma.

TEMAS PRINCIPALES

Libertad y autonomía. *La brújula dorada* es la historia del viaje de una niña hacia el conocimiento de sí misma y la comprensión de lo que supone el libre albedrío, el precio de la voluntad. Su hilo narrativo se refiere a la libertad de elección. Se ubica en universos de fantasía pero habla, de forma certera, de nuestro propio mundo. Pullman ha dicho que, aunque la protagonista es una niña, no se trata de una historia tonta o infantil, sino de un relato que debe comprenderse desde el respeto por las emociones de los personajes, estableciendo un puente que permita superar la distancia entre lo personal y lo cósmico. Para el autor, se trata de una novela realista: Lyra hace lo que todas las personas desearíamos tener la capacidad y el valor de hacer. El mensaje más feminista se encuentra en el protagonismo femenino, pues los héroes épicos suelen ser varones, reservando para las mujeres (o niñas) el rol del personaje que debe ser rescatado.

Poder y religión. El Magisterio es un poder que remite a la Iglesia, lo que creó una importante polémica.¹ Es un poder negativo y oscuro, anclado en el pasado y con grandes resistencias al progreso y a la investigación, cuyo objetivo es mantener a la gente en la ignorancia a través del miedo. La propia puesta en escena sugiere los tiempos de la Inquisición. La obra ofrece el enfrentamiento entre ciencia y religión; razón y fe; progreso e inmovilismo, temas todos ellos muy importantes para Pullman, aunque necesariamente diluidos en una cinta propuesta para todos los públicos (no hay en la película un rechazo explícito a la religión, aunque así se haya afirmado). Con todo, los representantes del Magisterio no salen muy bien parados y, en este sentido, la película es mucho más arriesgada que otras de su género. *La brújula dorada* enarbola la defensa de la libertad de expresión, la convivencia y el saber por encima de dogmas o poderes. Una vez más, el protagonismo femenino es una novedad: la señora Coulter ocupa un puesto de poder en un tipo de institución habitualmente masculina y casi

siempre segregada por sexo. Ella define claramente esa autoridad: “El Magisterio hace que todo funcione, diciendo lo que se debe hacer”.

El bien y el mal. El Tribunal Consistorial del Magisterio, como la película revelará muy pronto, se dedica a secuestrar niños/as del mundo de Lyra para utilizarlos en experimentos secretos. Los horrores son justificados en nombre del bien común, el poder o el futuro. Por ello, los villanos de la película creen que las horribles prácticas que realizan con las criaturas se llevan a cabo para su propio bienestar. En cuanto a Lyra, su disputa particular aparece entre lo que le indican que debe hacer y lo que considera o le apetece llevar a cabo. Rompiendo el estereotipo de feminidad sumisa y obediente, desafía las reglas y las prohibiciones desde el inicio de la cinta. Este desafío es explícito en la escena que sucede en la sala de descanso y con la que comienza la aventura, cuando Lyra se esconde en el armario de un lugar vedado a las mujeres.

Cuentos populares. En 1928, Vladimir Propp publicó su *Morfología del cuento*, un análisis estructural sobre las narraciones populares. Encontró una serie de puntos recurrentes que creaban una estructura constante: “las funciones de Propp”, 31 en total, la mayoría de ellas presentes en este relato. Entre ellas destacan el alejamiento (Lyra debe viajar lejos de su casa); la prohibición (en casa de la señora Coulter no puede entrar en una habitación) y la trasgresión de esa prohibición; la fechoría; la prueba a la que debe someterse; el regalo (recibe un objeto mágico, en su caso el aletómetro); la lucha, la victoria y el castigo del antagonista. En esta película, se invierte el sexo tanto del héroe como del personaje que debe ser rescatado: Lyra será la heroína, quien promete a Roger que, en el caso de que algo le sucediera, ella iría a rescatarle.

APROXIMACIÓN A LOS PERSONAJES

Protagonistas

-Lyra Belacqua

Es la sobrina de Lord Asriel, uno de los aristócratas y científicos más importantes de Gran Bretaña. Terca, decidida y valiente, a sus doce años la joven huérfana vive en una de las instituciones más renombradas de Oxford, el Jordan College.

Su dæmon es Pantalaimon que, debido a su edad, todavía no tiene forma fija.

-Marisa Coulter

Mujer en torno a los cuarenta años, de belleza casi mágica. Es una persona cuya audacia e inteligencia no tiene límite; es también muy ambiciosa, por lo que justifica todo aquello que le permita alcanzar sus metas. Es la jefa del Tribunal Consistorial de Disciplina del Magisterio y, cuando la conoce Lyra, representa todo lo que ella espera ser algún día. Su dæmon es un mono dorado.

-Lee Scoresby

Hombre de cierta edad, es un vaquero tejano que se dedica a la aeronáutica pero que sueña con jubilarse para comprar un rancho en Tejas y pasar allí sus últimos días. Es un hombre muy carismático que recorre el mundo en globo. Hester, una liebre, es su dæmon.

-Lorek Bymison

Es un oso acorazado, heredero oficial al trono de Svalvard, de los Osos Acorazados del Norte. Es fuerte, fiero, noble y valiente.

Secundarios

-Roger Parslow

De edad parecida a la protagonista, Roger trabaja en la cocina del Jordan College. Traba una gran amistad con Lyra, que tendrá que ir a rescatarle cuando es secuestrado por la banda de los Devoradores. Su dæmon es Sacilia que, aunque todavía no tiene forma fija, suele adoptar la forma de perro terrier.

-Lord Asriel

En torno a los cincuenta años, es un hombre inteligente, lleno de fuerza y determinación. Importante miembro de la aristocracia británica, tiene gran reputación como investigador de los mundos paralelos o Teología Experimental. Sus conocimientos le otorgan un gran prestigio y fortuna. El dæmon de Lord Asriel es un leopardo de las nieves, Stelmaria.

-Serafina Pekkala

Es la reina del clan de las brujas del Lago Enara, en el norte. Es una mujer de más de 300 años de edad, pero su físico tiene apariencia joven y bella. Habla con registro medieval y su dæmon es un ganso llamado Kaisa.

FICHA DE ANÁLISIS POSTERIOR AL VISIONADO

PREGUNTAS INMEDIATAS AL VISIONADO

1. *¿Qué cualidades se esperan de la persona que posea el objeto mágico (aletómetro) para saber utilizarlo?*
2. *¿Qué aspecto de la personalidad de Lyra es el que anima al gran oso acorazado a acompañarla en su aventura?*
3. *¿Qué obtiene Lyra al controlar su miedo?, ¿qué relación tiene ese control con el Magisterio en el argumento de la película?*

CUESTIONES DE EXPLOTACIÓN

Libertad de elección. La protagonista, Lyra, nunca tuvo padres, así que considera que nadie puede decirle lo que tiene que hacer. En consecuencia, nunca hace lo que le dicen, prefiere arriesgarse. Hace cosas que asustarían a la mayor parte de personajes en su situación: pelearse con niños, subirse a las azoteas o violar los espacios prohibidos. Le gusta dar la impresión de ser la más valiente e inteligente, por eso, cuando no tiene alguna historia real, se la inventa. Estas características en la personalidad de la protagonista no son arquetípicas de lo femenino en la ficción; menos aún en los filmes de aventura o literatura fantástica, por lo que se trata una trasgresión de lo convencional desde el punto de vista de género.

Feminidad vs. masculinidad. La ficción convencional utiliza un héroe arquetípico, siempre varón, adornado con cualidades del estereotipo masculino. Entre ellas destacan la valentía, la temeridad, la curiosidad, la astucia, la inteligencia y el deseo de aventura. Como contrapunto existe la figura femenina tradicional, siempre dependiente de ese héroe (que generalmente debe salvarla de algún peligro o encierro), de carácter bondadoso y sumiso, casi siempre temerosa y con poca o ninguna iniciativa. En *La brújula dorada* el personaje de Lyra sigue, punto

por punto, la definición de un héroe arquetípico, con la enorme diferencia de que se trata de una persona de sexo femenino. Tanto es así que, un par de secuencias nos indican su incomodidad con las convenciones sociales previstas para las niñas y mujeres. Su carácter insistirá siempre en sus atributos de independencia y, sobre todo, de valentía y rebeldía, rompiendo con el rol de feminidad tradicional. Por ello, los encargados de su educación, como su tío, aseguran que es imposible de educar: “Compórtate como una niña,” insisten. Pero ella es todo menos modosa.

Armas de mujer. Lyra no lo sabe todavía, pero ella es hija de la terrible señora Coulter, a la que se parece en ocasiones. Por ejemplo, cuando se enfrenta al rey de los osos, que ha ocupado ilícitamente el lugar de Lorek, exhibirá todo el encanto que hemos apreciado en la adulta, que nunca va vestida como una institutriz victoriana, sino como una auténtica seductora, rebosante de *glamour* (su vestuario se inspiró en las estrellas de cine de los años treinta y cuarenta). Esto es relevante porque se trata del único modelo femenino que le indica a Lyra como ser de mayor.

Maternidad. Otro mito que transgrede esta cinta es el de la maternidad biológica, siempre positiva y altruista en la cultura popular. Cuando avance la película sabremos que la temible señora Coulter es la verdadera madre de Lyra. Es un personaje negativo, cuyas necesidades están por delante de las de su hija, a quien utiliza para obtener lo que desea. Cuando le revela la verdad, no dice “eres mi hija” sino “eres mía”, una expresión muy significativa de la relación que establece con ella. Su preocupación por la salud de Lyra, que iba a ser sometida a la intercesión (separación de su *dæmon*) no se deriva tanto de que sea su hija como de sus objetivos. Quiere, además, reafirmar su poder e influencia sobre ella y por eso no roba el aletómetro, pues prefiere que ella se lo ofrezca.

SELECCIÓN DE ESCENAS PARA COMENTAR

Lyra y Roger en el tejado. Esta escena permite comprender tanto la clase social de los personajes (Roger trabaja en las cocinas; Lyra es aristócrata) como las expectativas de género (de ella se espera que sea una dama). Además, ofrece al público un diagnóstico de la amistad de ambos personajes: ella es fuerte y de-

cidida; él no lo es tanto, pero están muy unidos: ante la posibilidad de que algo ocurra, ella se compromete a salvarle. Ni la localización (el tejado) ni la conversación, son inocentes pues ofrecen las claves para situar y definir a la protagonista de la cinta, algo que se complementa con la secuencia siguiente, cuando Lyra debe esconderse en el armario.

Lyra ante el rey de los osos. Con las “armas de mujer” que aprendió de la señora Coulter la protagonista conseguirá engañar al temible oso que ocupa ilícitamente el poder, exhibiendo astucia e inteligencia a partes iguales. Aunque la situación no es muy explícita, el personaje de Lyra coquetea con Ragnar, el oso que desea tanto tener un *dæmon* que en su mano lleva una muñeca exactamente igual que la señora Coulter. Para engañarle, Lyra utiliza rasgos de su propia madre.

Lyra ante el puente de hielo. Este escenario permite argumentalmente que Lyra llegue sola al lugar del desenlace y se enfrente a su destino, que parece más complicado y peligroso sin la protección de su fuerte amigo, el oso Lorek. Aunque él no puede acompañarla, ella se siente obligada a seguir, por una intuición de peligro inminente para Roger.

Lyra en la batalla. El plano de la protagonista con un arma fue muy polémico por la unión de infancia, violencia y guerra. Sin embargo, el director ha explicado que era necesario encontrar un equilibrio para que ella saliera airosa de la escena (no podía dejarla inactiva) eligiendo un plano que no fuera excesivamente violento. Con todo, no sólo la ética infantil está involucrada en este tipo de imágenes, sino también la feminidad, muy alejada del uso de armas. En esta escena también es significativo el importante papel de las brujas, también mujeres pero guerreras, que se ponen del lado de Lyra, quien ya ha demostrado su valía.

Escena final del filme. *La brújula dorada* ofrece un final distinto al de la novela, reservando el auténtico para iniciar la segunda película prevista. La imagen de Lyra con Roger en el globo permite al público asistir a un momento de intimidad en la amistad de la protagonista con su amigo, muy similar al que abría la narración. También reconoce la diferencia entre ambos personajes: ella está nerviosa, pensando en su próxima aventura. Él está tan cansado que prefiere dormir. En

esta escena están todos los seres que Lyra ha reclutado para formar parte de la aventura, sugiriendo la idea de que la familia elegida es la importante, frente a la biológica, que no siempre es la más adecuada.

ELEMENTOS TÉCNICOS DESTACADOS

Adaptación literaria. Un reto para el guionista fue definir los difíciles y abstractos conceptos del universo fantástico de Pullman para quienes no hubieran leído sus libros. Esta necesidad, además, no debía entrar en conflicto con los/as lectores/as fieles, pues podría decepcionar a quienes seguían la saga de *La materia oscura*. El trabajo, por consiguiente, se centró en hacer comprensible el mundo de Lyra sin que fuera redundante para quienes ya lo conocían.

Acabado visual. La dificultad de crear mundos imaginados se solventa en el cine a través de postproducción. En el caso de esta película, se ha logrado recrear el mundo ideado por Pullman a través de detallados vestuarios, paisajes fascinantes y efectos especiales muy logrados, especialmente en lo relacionado con los animales (no en vano la cinta obtuvo el Oscar de Hollywood a los Efectos Especiales). Cuando se rodaba en localizaciones reales, se introducían objetos que dejaran claro que era un mundo paralelo. Así por ejemplo, en el jardín del director del Exeter College de Oxford aparece un astrolabio que no existe en la realidad.

Decorados. No era fácil llevar a la gran pantalla la complejidad del mundo creado por el autor de los libros. Se optó por una estética que integra elementos victorianos y decimonónicos con otros futuristas y *art déco*, inspirados por las películas de Stanley Kubrik. De esta forma se consigue un universo que recuerda los clásicos de la literatura fantástica. Además, se emplea lo que se llama “universo usado”, es decir, una ambientación casi imperceptible pero que sugiere que los objetos y espacios no son nuevos: manchas, sombras, muescas, etc. Hay que señalar que la película contó con un taller para realizar todos los objetos de bronce.

Colores e iluminación. El repertorio cromático de la película es muy simbólico, intentando representar los cambios anímicos de Lyra. El inicio de la cinta, para enfatizar la infancia idílica de la protagonista, se ilumina con luz cálida (es un

universo paralelo donde la noche y la luna son doradas). Más tarde se incluye un repertorio cromático más amplio, como la iluminación más brillante del Londres de la señora Coulter o el uso del color verde, que siempre es una señal ominosa, que advierte que algo irá mal. Así, en el despacho prohibido de la señora Coulter, el fuego de la chimenea es precisamente de ese color y también es verde la noche londinense en la que Lyra se escapa. Otro ejemplo es la iluminación del Magisterio, con velas, para sugerir que no están de acuerdo con el cambio y que siguen fieles a sus antiguas creencias. En cuanto a Bolvangar, la estación donde retienen a los/as niños/as, ofrece una decoración futurista, llena de óvalos (símbolo de lo malo, de lo impuro) y con una deslumbrante luz blanca. En general, fue necesario un enorme trabajo de efectos visuales pintados.

¹ La película fue calificada de anticatólica y acusada de incitar a la lectura de libros de carácter ateo por parte de la Liga Católica de EE.UU., que animó al público a boicotearla. Según la Liga, los libros de Pullman son “una muestra de ateísmo en forma de caramelo” por lo que no deben ser leídos por los/as niños/as.

Referencias de lectura recomendadas

- Davies, Bronwyn. 1989. *Sapos y culebras y cuentos feministas*. Madrid: Cátedra-Feminismos.
- Gifford, Clive. 2008. *El mundo de la brújula dorada*. Madrid: Medialive Content.
- Gribbin, John. 2004. *Los misterios de la materia oscura. Conoce las claves del universo de Philip Pullman*. Madrid: Ediciones B.
- Propp, Vladimir. 1998. *Morfología del cuento*. Madrid: Akal.
- Pullman, Philip. 2004. *El Oxford de Lyra*. Madrid: Ediciones B.
- Pullman, Philip. 2007. *El catalejo lacado*. Trilogía de la materia oscura. Vol. 3. Madrid: Ediciones B.
- Pullman, Philip. 2007. *La brújula dorada (Luces del norte)*. Trilogía de la materia oscura. Vol. 1. Madrid: Ediciones B.
- Pullman, Philip. 2007. *La daga*. Trilogía de la materia oscura. Vol. 2. Madrid: Ediciones B.