

CONVERSACIONES, 14

GEORGE LUCAS

© Fotografía de portada: Nigel Parry
© De las fotografías: Lucasfilm Ltd. / The Walt Disney Company

© De la entrevista *The Mythology of Star Wars* Bill Moyers
© De la entrevista *Mr. Lucas's legacy* Charlie Rose
© De la traducción: Rodrigo Sepúlveda Cebrián

© Confluencias, 2016

www.editorialconfluencias.com

Corrección de pruebas: María del Mar Domínguez Álvarez

Colaboración en la traducción: José Sepúlveda Vidal

Maquetación y diseño: Rodrigo Sepúlveda Cebrián

Impreso en KADMOS, Salamanca, España

ISBN: 978-84-944761-7-4

Depósito Legal: AL 129-2016

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización estricta de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares mediante alquiler y prestamos públicos.

CONVERSACIONES

con

George
Lucas

Ocaso o despertar
de un Mito

Traducción de
Rodrigo Sepúlveda Cebrián

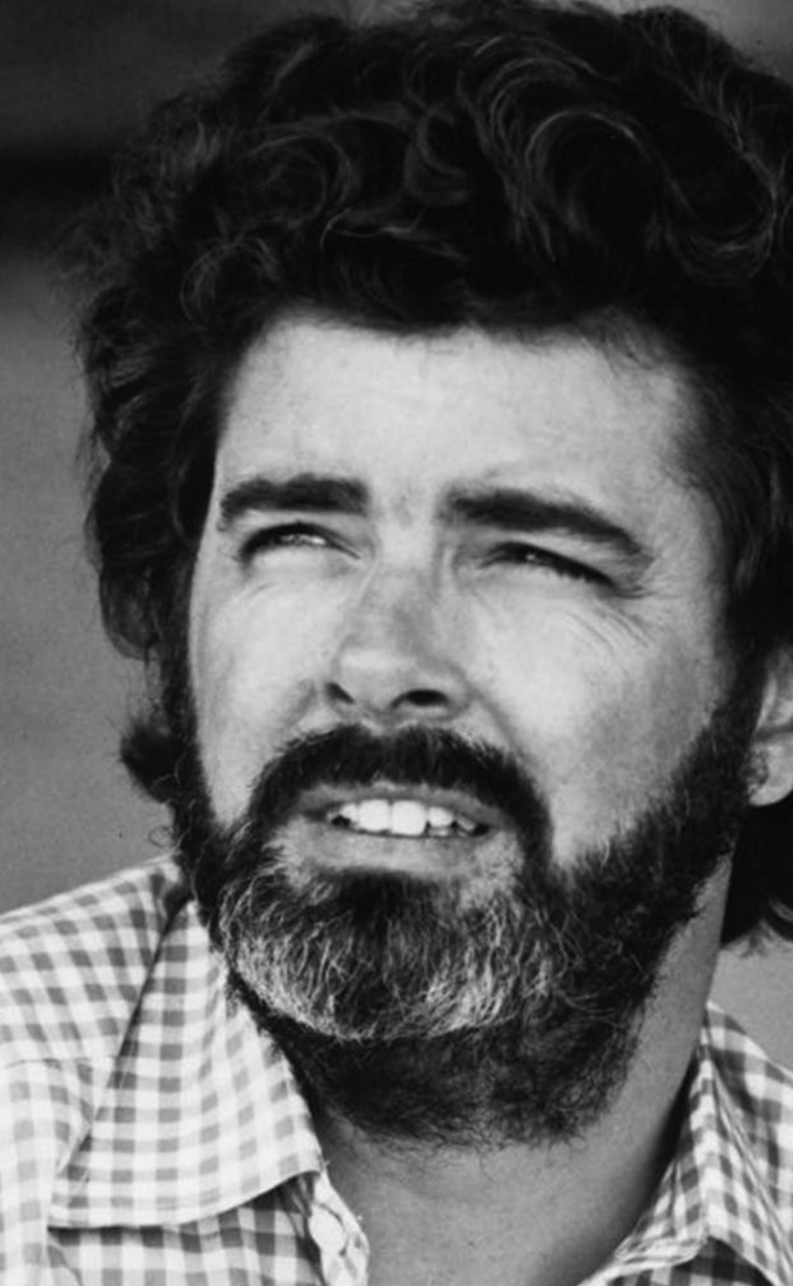
CONFLUENCIAS
EDITORIAL

ÍNDICE

Introducción	9
La Mitología de <i>Star Wars</i>	21
El legado de Mr. Lucas	55
Epílogo	91
Filmografía	97

*Recuerda siempre,
tu enfoque determina
tu realidad*

George Lucas

INTRODUCCIÓN

Todo comenzó como una simple historia del bien contra el mal y se convirtió en una de las aventuras populares más grandes de todos los tiempos. Una de las sagas más innovadoras en la historia de Hollywood. Cautivó la imaginación con una irresistible fuerza y catapultó a tres jóvenes actores a superestrellas. Conocida como un fenómeno mundial, *Star Wars* (*La Guerra de las Galaxias*), cambió para siempre la forma de comprender nuestra propia existencia.

Star Wars inició su viaje heroico en 1976 como un gran desafío, más tarde evolucionó hacia una saga fílmica de seis capítulos con un éxito sin precedentes hasta hoy. *Star Wars* es una *pop-corn movie* por excelencia, es ante todo ocio y un gran negocio, pero a la vez contiene una visión del mundo que refleja algunas de las contradicciones fundamentales del hombre moderno. Fue concebida en

los años setenta por el director y escritor George Lucas, durante una época de conmoción política, desorden económico y desasosiego cultural, especialmente en Norteamérica. Eran momentos de desaliento, cinismo y decepción, durante los cuales la cultura del país estaba de cabeza, anhelando un verdadero cambio. La llegada de *Star Wars* revalidó el corazón de la mitología, «existe un bien y un mal, y el mal debe ser vencido». A partir de entonces, el mundo encuentra en *Star Wars* un nuevo sentido a la esperanza, permitiendo la identificación personal con valores que aparecen en la cinta, y la posibilidad de poder realizar su propio viaje heroico. *Star Wars* revalida los valores morales básicos y profundos del ser humano, como el sentido de la amistad, la lealtad, el trabajo en equipo, la naturaleza de los desafíos y la transformación mística y personal.

El universo de *Star Wars* está compuesto por imaginaria, personajes de películas, revistas y libros que cautivaron a George Lucas durante su juventud en Modesto (California). Su esencia se basa en los temas fundamentales encontrados a lo largo de la literatura, la mitología, la religión y la historia, actualizados y enriquecidos para reeducar a las nuevas generaciones. Es una saga épica que puede ser vista y leída en diferentes niveles: un nivel superficial en el que reconocemos arquetipos mitológicos, como la espada de *Excalibur*, o bien algún héroe personificado en Dante durante su descenso a los infiernos; y en un nivel más profundo podemos encontrarnos con que no sabemos a ciencia

cierta si Lucas ha puesto ahí aquellas ideas y conceptos de forma intencionada o si es que comenzamos a participar en el proceso, encontrando nuestras propias conexiones, como siendo parte del poeta, convertidos en creadores. Pero eso ya es parte el proceso mitológico que cada uno puede ver y descubrir por sí mismo.

La mitología en *Star Wars* fue reforzada por la influencia directa del famoso profesor Joseph Campbell, historiador de Mitología, y su libro *El héroe de las mil caras* (*The hero with a thousand faces*), donde expresa claramente que «el mito es la metáfora para la experiencia de la vida». Este libro llegó a manos de George Lucas en los entonces años setenta, cuando la obra circulaba en los campus universitarios. En la universidad estudiaba materias como antropología, sociología y literatura. Estas influencias y los conocimientos adquiridos durante sus estudios le permitieron a George Lucas en 1973 y 1974 escribir el guión de su primera película de fantasía espacial, *Star Wars*. En ella Lucas desarrolla una trama dotada de simbologías y elementos identificativos a nivel personal y social, a través de lugares, de sus personajes, de la crítica política, del abuso de poder y de la religión como concepto universal. A cada uno de estos aspectos Lucas da un tratamiento artístico e intenso significado simbólico. Importante es destacar la interesante y original mezcla de elementos religiosos tomados del cristianismo (el mesías), el gnosticismo (el bien y el mal), el judaísmo (el golem, el armagedón) y del budismo (el naturalismo,

la moral estoica, el autoconocimiento y el abandono del mundo) elementos con los que construye un nuevo concepto y que entonces se encontraban muy de moda entre la juventud progresista de los años sesenta. La unificación de estos conceptos y elementos en un lenguaje universal, trascendiendo a todas las culturas llevó a que la película fuera aceptada mundialmente por un público que se veía retratado e identificado con sus ideologías.

Una vez alcanzado el éxito con su primera película retitulada hoy *La nueva esperanza*, se lanzó a la siguiente hazaña, aún más grande que la primera: *El imperio contraataca* (*The empire strikes back*) en 1980, financiando su propia producción y fundando a la vez una compañía de efectos especiales, la *Industrial light and magic* (ILM). No fue sino hasta el año 1983 cuando inició la última de su primera trilogía, *El retorno del Jedi* (*The return of the Jedi*), después de otros proyectos igualmente exitosos como *Indiana Jones. En busca del arca perdida* (*The riders of the lost ark*).

Posteriormente, el último proyecto de Lucasfilm fue terminar la llamada nueva trilogía de *La guerra de las galaxias*. *La amenaza fantasma* (*The phantom menace*), episodio I, 1999, *El ataque de los clones* (*The attack of the clones*), episodio II, 2002 y *La venganza de los Sith* (*The revenge of the Sith*), episodio III, 2005. Aquí es donde claramente las películas de la nueva trilogía evidencian dos marcados momentos, una distancia entre el George Lucas joven y el maduro. El capitalismo pierde el

romanticismo de la primera trilogía, pero se mantiene ese retrato histórico, en donde Lucas despliega a su modo toda una teoría desde la acumulación acelerada de capital hasta la socialdemocracia, pasando por el taylorismo y la industrialización intensiva. El mensaje ecologista continúa presente, pero con un tono más moderado. La religión, por otra parte se convierte en uno de los asuntos fundamentales de la segunda saga. Una hermandad virtuosa (los Jedi) y otra vil (los Sith), emanada de la anterior, (el arquetipo de los principios opuestos) enfrentados a muerte por el dominio de la galaxia. Esta idea estaba presente ya en los setenta, en las primeras versiones del guión original, pero luego fue descartada o difuminada porque no encajaba bien con los héroes arcaicos descritos por Campbell, que Lucas se propuso imitar (Gordon 1978, Helander, 1999). El tema se plantea ahora con la profundidad que permite el género, y ésta es notable. La política se presenta como una apología de la democracia parlamentaria, y en consecuencia denuncia sus amenazas, que vertidas en el lenguaje político actual son especialmente tres: la «avaricia capitalista», la «ineficacia burocrática» y el «fundamentalismo religioso». Entre la trilogía anterior y la de 1999 hay un cambio en la ideología política, se presenta una transición que va desde un anarquismo conservador, reaccionario y antimoderno a lo ecológico y muy individualista en lo social, a cierto liberalismo socialdemócrata, partidario de instituciones que aseguren una libertad limitada y con un punto de vista más colectivo.

*STAR WARS: EL DESPERTAR
DE LA FUERZA*

«Este será el comienzo para enmendar las cosas»

LOR SAN TEKKA

(mientras otorgaba a Poe Dameron el
mapa estelar hacia Luke Skywalker)

Una primera línea de diálogo, nunca mejor dicho que marca una línea entre las anteriores secuelas y esta nueva película traerá el equilibrio a la más grande de las sagas fílmicas de todos los tiempos.

Una gran movida del director J.J. Abrams, aunque, como es de pensarse, habrá muchos que luego estarán en desacuerdo de que *The Force Awakens* es la película que todos hemos estado esperando.

Más de treinta años han pasado, desde el final de *El Retorno del Jedi*, como también en la vida real. Para la franquicia de la película mucho ha cambiado. George Lucas, con mucho cariño, creó las tres precuelas que consiguieron atraer a una joven audiencia al mundo de *Star Wars*, pero con ello a la vez desfranquició a la mayoría que había crecido con la trilogía original, luego vendió los derechos a Disney, por billones de dólares, y se marchó pasando el sable láser a un nuevo grupo de narradores que pudieran añadir su propio sello a

la trilogía de películas que contarán la continuación de la historia de Luke Skywalker. Conscientes de esto los ejecutivos de Disney se plantearon una fuerte revisión de lo que es canónico en *Star Wars*, ya que existen numerosos cómics, juegos spin-off y libros, que continuaron el legado y se les ha renombrado como *Star Wars Legends*. Y como se ha revelado ninguna de estas fuentes desempeñarán ningún papel en el nuevo arco de la historia.

Para que todo esto funcione, *El despertar de la Fuerza* ha tenido que considerar muchas cosas. Tenía que ser la «marca de agua» para *Star Wars* en el futuro. Tenía que saciar la necesidad de los antiguos fans de *Star Wars*, manteniendo a su vez la llama encendida de la franquicia para aquellos que crecieron con las precuelas. También tenía que ser la telenovela espacial y la introducción perfecta para los más pequeños que aún tienen que ahondar en *Star Wars*.

Afortunadamente, *Star Wars: El despertar de la Fuerza* se las arregla para ser todas estas cosas y más. Es una digna secuela de la trilogía original; la rara *avis* de una película, que a pesar de sentir que ya se ha visto, sigue ofreciendo algo nuevo. El director Abrams y el veterano guionista de *Star Wars*, Lawrence Kasdan, han creado un nuevo elenco de reparto junto a otros que pertenecen al propio universo de *Star Wars*, cada uno con sus múltiples facetas, todos héroes potenciales capaces de autosostenerse.

Sin embargo, esta película no es sólo una introducción de lo nuevo, sino también una celebración de lo antiguo. Los célebres actores de ayer han vuelto a interpretar y disfrutar de estos icónicos personajes que les han hecho tan famosos. La introducción de Han Solo, Chewbacca, Leia (ahora la general Leia), R2-D2, C3P0 y finalmente Luke, ha funcionado muy bien. Quizá sea en el Lado Oscuro donde la película se tambalea ligeramente. Las cosas son visualmente más simples, pese a que la acción es excelente no es la sustancia de la película, los personajes son siempre el principal punto sobre el que recae el argumento. Es indudable que *Star Wars: El despertar de la Fuerza* ha alcanzado técnicamente, en términos de efectos especiales, la calidad que esta película siempre aspiró a tener, es después de todo el resultado de su propia evolución. *Star Wars* se centra en los pequeños momentos de sus personajes inmersos en un gran mundo. Y *El despertar de la Fuerza* tiene muchos de esos momentos porque es *Star Wars* hasta la médula. Vale la pena la experiencia de ver esta película en pantalla grande, de ser posible en IMAX y con sonido envolvente, es definitivamente asombroso.

* * *

En este libro se presentan dos entrevistas realizadas en tiempos distintos, pero muy determinantes para Lucas. La primera entrevista tuvo lugar en 1999, cuando se estrenaba *La amenaza fantasma*, escrita, dirigida y producida por el mismo George Lucas y donde se

cuentan las primeras batallas de la República, la iniciación de Anakin Skywalker, la orden de los Jedi y la amenaza de los Sith. Hay curiosamente un controversial paralelismo entre *La amenaza fantasma* y la situación de los EE.UU., tras el atentado del 11 de septiembre, donde aparece el conspirador para hacerse con el mando militar absoluto (según el propio Lucas, es una mera coincidencia, pero le valió no pocas críticas).¹

George Lucas nos explica cómo *Star Wars* cambió la forma de comunicar un mensaje, y con ello somos testigos de la creación de un mito en la mitología moderna, al ser considerada la historia épica más grande de nuestros tiempos.

La segunda entrevista fue realizada por el periodista y presentador Charlie Rose en diciembre del 2015. En esta, George Lucas profundiza sobre el desarrollo de su carrera, su visión sobre los estudios de cine, las corporaciones, la libertad y las restricciones sobre el arte. También nos expresa sus

1. La idea de que Lucas había retratado al presidente George Bush en los tejemanejes políticos del malvado Darth Sidious se extendió por los EE.UU., en los momentos previos al estreno del episodio III. En la presentación en Cannes, Lucas desmintió los rumores explicando que el guión estaba terminado antes de la guerra de Irak. Sin embargo, en el momento en que Anakin le dice a Obi-wan: «Si no estás conmigo, eres mi enemigo», muchos espectadores recordaron las palabras que Bush dirigió al mundo inmediatamente después de los atentados del 11-S: «O están con nosotros, o están con los terroristas».

diferencias con un controvertido comentario respecto al resultado de *El despertar de la Fuerza*. En estas dos entrevistas nos sumergiremos junto a Lucas en un mundo de fantasía, héroes y mitos. Recordaremos y veremos el origen y el trasfondo de lo que muchos dijeron entonces, en tono de burla: «Es una historia para niños», sin darse cuenta de que efectivamente, ese ha sido siempre su objetivo. Descubriremos por qué este mensaje es tan importante a nivel individual y para todas las generaciones. Estamos ante un momento histórico en que no se sabe con certeza si el mito podrá continuar con la fuerza que fue creado. Y surge la pregunta: ¿Será el fin de una gran historia, de una generación, o el despertar de un mito?