

Studio Ghibli: una historia de ideales y crítica social en el cine animado

El Ciudadano · 29 de septiembre de 2024

Studio Ghibli ha mantenido una profunda aversión hacia la guerra y al imperialismo. Una de sus películas más emblemáticas contra la guerra es “La tumba de las luciérnagas”

Studio Ghibli, uno de los estudios de animación más emblemáticos del mundo, **es considerado como una alternativa al modelo de entretenimiento masivo de Disney**. Detrás de sus películas, que **abordan temas como la solidaridad humana, la justicia social y la protección del medio ambiente**, se encuentra la **influencia del movimiento comunista japonés**. Los fundadores del estudio, **Hayao Miyazaki** e **Isao Takahata**, desarrollaron sus ideas políticas durante su tiempo como animadores en **Toei Doga**, una de las mayores corporaciones cinematográficas de Japón, **donde participaron activamente en el sindicato de trabajadores**.

También puedes leer: [Abbey Road: el último latido de The Beatles](#)

A mediados de los años 60, las condiciones laborales en la industria de animación eran extremas. En medio de estas condiciones, **Miyazaki** y **Takahata** se convirtieron en destacados líderes sindicales, luchando por los derechos de los trabajadores en un entorno controlado en gran medida por el **Partido Comunista Japonés**. Aunque Miyazaki nunca fue miembro del partido, **su afinidad con las ideas marxistas influyó en su trabajo posterior**.

Studio Ghibli, fundado en 1985 por Miyazaki y Takahata, **nació con la intención de desafiar las prácticas de la industria**. Sus películas, a menudo con una fuerte **crítica al capitalismo, la guerra y la destrucción medioambiental**, lograron navegar bajo el radar político y nunca ocultaron su postura. En sus obras, el trabajo manual y la solidaridad comunitaria son presentados como elementos esenciales de la vida, lo que refleja **una clara influencia del ecosocialismo y del pensamiento marxista**.

Películas como **“Porco Rosso”** (1992) y **“El castillo en el cielo”** (1986), muestran personajes que rechazan el fascismo y **luchan por la justicia social**, inspirados en experiencias reales de Miyazaki y Takahata. En “Porco Rosso”, el protagonista prefiere ser un «cerdo» antes que un fascista, mientras que “El castillo en el cielo” está influenciado por la huelga de mineros en Gales en 1984-85, un evento que dejó una profunda impresión en Miyazaki.

Ghibli **tiene su sede en Tokio**, la metrópolis más grande del mundo, y tal vez sea la falta de un entorno campestre cercano lo que convierte a la ciudad en el foco central de sus obras. En **“Mi vecino Totoro”** (1988), **las mágicas criaturas de un bosque transformado brindan consuelo a dos niñas de la ciudad que enfrentan la enfermedad crónica de su madre**.

Las películas del estudio Ghibli a menudo **pueden ser vistas como antitecnológicas**, especialmente por la cantidad de destrucción ecológica que reflejan, como en **“Ponyo”** (2008), que **aborda de manera explícita el cambio climático**. Sin embargo, Ghibli se alinea más con una distinción inspirada en William Morris entre «trabajo útil» y «trabajo inútil», siendo este último representado en **“El viaje de Chihiro”** (2001).

Aunque **Miyazaki se distanció del marxismo en la década de 1990, sus películas siguen reflejando una crítica al materialismo y una profunda conexión con la naturaleza**. Ghibli ha sabido combinar su éxito comercial con una visión crítica del capitalismo, creando mundos donde el trabajo humano, la solidaridad y la belleza natural son protagonistas.

Studio Ghibli ha mantenido una profunda **aversión hacia la guerra y al imperialismo**. Una de sus películas más emblemáticas contra la guerra es **“La tumba de las luciérnagas”** (1988), de Takahata. Mientras que la representación del fascismo japonés y alemán en **“Se levanta el viento”**, suscitó la ira de los nacionalistas japoneses. Por su parte, **“El increíble castillo vagabundo”** (2004), **refleja su indignación ante la guerra de Irak**.

En esta película, el castillo, una máquina orgánica que cambia de forma y responde a su entorno, se erige como una de las imágenes más poderosas de Miyazaki sobre **una tecnología no alienada**. Además, el director ha mantenido una postura filosófica crítica hacia el capitalismo.

Este enfoque se evidencia en películas como **“El viaje de Chihiro”** (2001), donde la explotación laboral y la opresión de clase se muestran en un contexto fantástico, y **“Recuerdos del ayer”** (1991), donde la protagonista descubre **el valor del trabajo comunitario en el campo**, una visión profundamente influenciada por el pensamiento socialista.

La visión de Ghibli sobre el desarrollo urbano se manifiesta en dos películas de los años 90, **“Pompoko”** (1994) y **“Susurros del corazón”** (1995), ambientadas en Tama New Town, una urbanización estatal que arrasó campos en las afueras de Tokio en los 70. “Pompoko” actúa como una crítica ecológica, donde **los tanuki**, o perros mapache, **luchan contra la construcción de la nueva ciudad**. Mientras que, en **“Susurros del corazón”**, una chica que vive en las viviendas sociales de Tama, se enamora de un chico de

una zona más acomodada en la colina. **La película aborda el antagonismo de clase y su atracción de manera amable**, con la ayuda de un gato fantasma antropomórfico. El paisaje urbano refleja la modernidad japonesa humanizada.

Pero, la película más dialéctica de Ghibli es “**Recuerdos del ayer**” (1991), **dirigida por Takahata**. En ella, Taeko, una mujer insatisfecha con su vida en Tokio, viaja a un pueblo para ayudar en la cosecha. Mientras ella solo admira la naturaleza, **un joven agricultor le hace ver que todo es resultado del trabajo humano**. Esta película retrata los mundos de Ghibli como paisajes de producción y solidaridad, ofreciendo **la visión de una verdadera utopía**.

En definitiva, Studio Ghibli no solo ha dejado una huella indeleble en el cine de animación, sino que también ha transmitido **una visión del mundo donde la justicia social, la lucha contra la explotación y la belleza de la solidaridad humana prevalecen**.

Nota especial: Fernando Cabrera para El Ciudadano México

Ilustración: El Ciudadano

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

➡ <https://bit.ly/3tgVlSo>

💬 <https://t.me/ciudadanomx>

 elciudadano.com