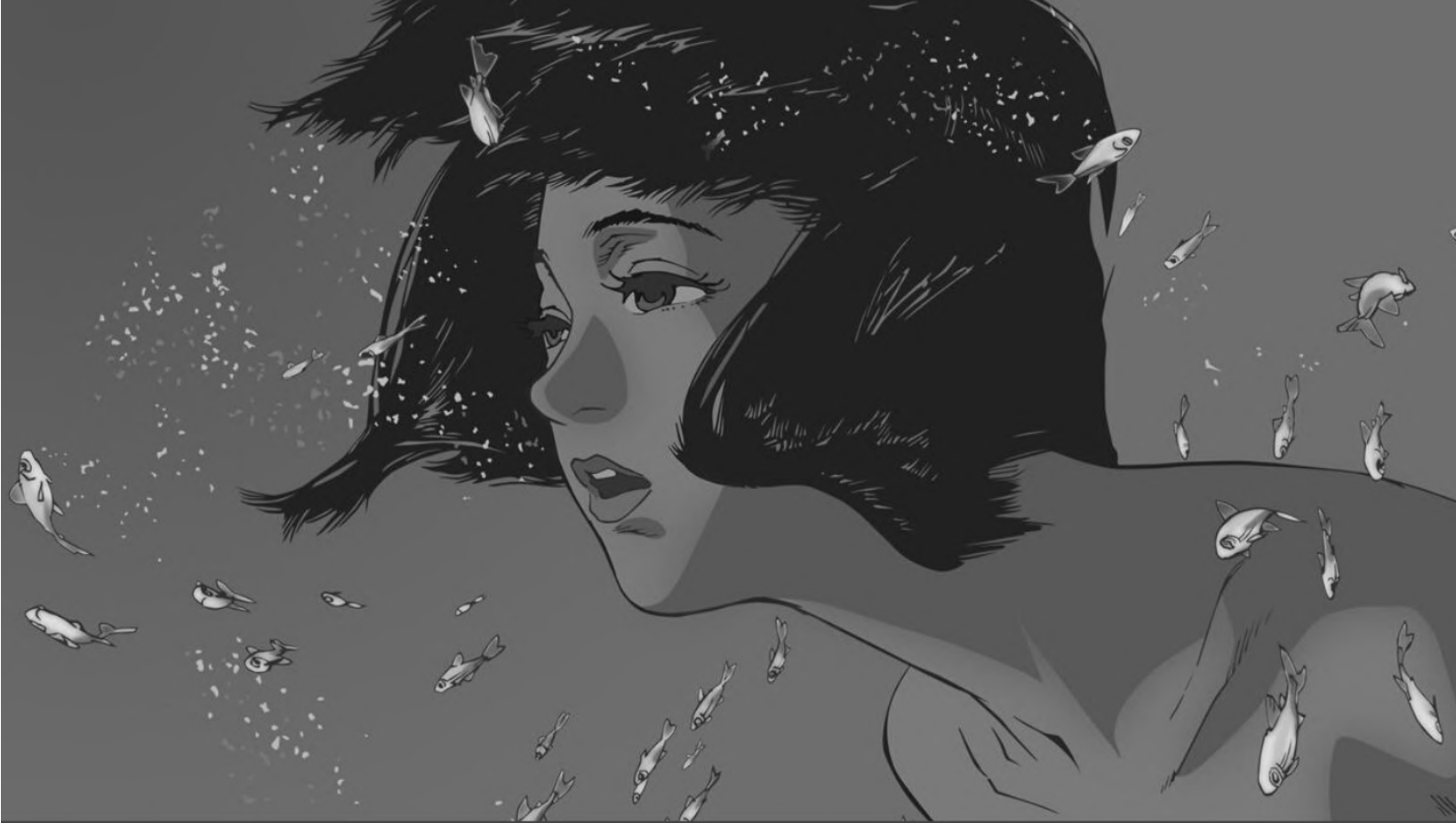

CINE EN MEDIO ORIENTE Y ASIA

Análisis del filme

Perfect Blue

Grado en Comunicación Audiovisual

| Universidad **Carlos III** de Madrid

**LAURA BRAVO
HERNÁNDEZ**

Introducción y presentación del tema:

El anime es a día de hoy uno de los grandes productos cinematográficos a nivel mundial, despertando interés en cada rincón del mundo. Uno de los grandes directores que han conseguido reconocimiento global es Satoshi Kon, un gran visionario que a través de sus conocimientos como director, guionista, animador y dibujante manga realizó varias obras maestras a pesar de su corta edad (falleció a la edad de 46 años) (Molina González, 2021). Habiendo estudiado en la prestigiosa universidad *Musashino* de las Artes Visuales, comienza en la industria como dibujante, estrenando diferentes mangas: *Toriko* (Kon, 1997) y *Regreso al mar* (Kon, 1999). Dando paso después a la colaboración como diseñador artístico y animador de anime *Roujin Z* (Kitakubo, 1991), como guionista en *World Apartment Horror* (Otomo, 1991), director artístico en *El héroe legendario* (Katsumata, 1992) y decorador de fondos en *Patlabor 2: La película* (Oshii, 1993). Siendo palpable para todos el talento de Satoshi, es contratado para dirigir el quinto capítulo de *La extraña aventura de JoJo* (Furuse et al., 1993), esta será la primera vez que haga de director. Después de eso seguirá haciendo proyectos como el guión de *Rosa Magnética* (Morimoto, 1995) o el manga *Seraphim: 266,613,336 Alas* (Mamoru Oshii, 2015). (de Leon, 2014)

Después de ello, en 1998 dió el salto a la dirección, creando *Perfect Blue* (Kon, 1997), una de sus obras más exitosas. Esta es una adaptación cinematográfica de una novela Yoshikazu Takeuchi, a través de este filme “Kon reflexiona sobre la pérdida de la personalidad individual en aras de la fama y el reconocimiento público” (Montero Plata, 2007) Además Kon pretende retratar la cosificación y la sexualización de la industria *idol* (González Gayo, 2022). El éxito de *Perfect Blue* fue notable en todo el mundo, llegando a ser muy influyente en directores como Darren Aronofsky, habiendo referencias directas en su filme “Cisne negro” (González Gayo, 2022) (fig 1) o “Requiem por un sueño” (fig 2), entre otros.

Los premios y las nominaciones le persiguieron a lo largo de toda su trayectoria profesional, lo que demuestra su reconocimiento internacional. La nominación al León de Oro de Venecia por *Paprika* en 2006, festivales como Fantasporto, donde *Perfect Blue* consiguió galardones en 1998 y *Paprika* en 2007, Sitges o el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya son algunos ejemplos de festivales y certámenes en los que sus películas han sido proyectadas y admiradas (Loriguillo-López, 2020). Debido a su gran influencia en el sector del audiovisual, su interés tanto narrativo como técnico y su fama recogida mundialmente, es relevante el estudio de Satoshi Kon.

Metodología:

En el siguiente ensayo analizaré la película *Perfect Blue*, enfocándome en su narrativa textual y audiovisual, ahondando en su desarrollo narrativo, sus personajes, su color y retratándolo por medio del análisis de una secuencia.

Las principales fuentes utilizadas para la investigación han sido: *Perfect Blue (Pafekuto Buru). Satoshi Kon (1997)*, libro de Antonio Loriguillo López, doctor internacional en Ciencias de la Comunicación, que hace un análisis exhaustivo del filme. *La disolución de las fronteras de la realidad. El cine de Satoshi Kon* artículo realizado por Laura Montero Plata, por el cuál hace un recorrido por el cine y las influencias de Satoshi Kon. Y *Satoshi Kon: análisis de la narrativa audiovisual de sus obras cinematográficas*, trabajo desarrollado por Maria Luisa Molina González por el que estudia el manga y la animación japonesa.

Desarrollo narrativo:

Perfect Blue se trata de un thriller psicológico, que a modo de puzzle, da diferentes dosis de información que el espectador irá ensamblando a lo largo del visionado del largometraje. Es una película que explora los *mass media* y los peligros de estos, además, con ese toque característico de Kon, se presenta al espectador un filme que rompe con lo considerado normal, introduciendo a su audiencia en el mismo caos que se encuentra nuestra protagonista (Montero Plata, 2007) , Mima, que duda sobre lo que es real y lo que es parte de su mente, absolutamente trastornada por la sociedad en la que vive. El personaje de Mima Kirigoe encarna la dificultad de ser un *idol* en la sociedad japonesa, repite desde el principio de la cinta lo efímero que es el éxito como *idol* joven, por eso ansía ser exitosa en el cine. Por medio de este filme, Satoshi Kon critica la industria capitalista por la que los ídolos se convierten en meros productos para la sociedad, son mercancías, todo gira en torno al dinero. Retrata una industria que no duda en pisar la inocencia de una chica cuya única intención es abrirse paso como actriz. Plasmando esa realidad en forma de pesadilla, con desdoblamientos en la personalidad de Mima (Gracia & Martínez, 2022), a través de imágenes a menudo desagradables y explícitas, el espectador queda inmerso en ese malestar y ese dolor de la protagonista, empatizando con ella. En palabras de Laura Montero Plata, Kon hace una “crítica a la manipulación que ejerce la industria japonesa sobre sus estrellas adolescentes” (Montero Plata, 2007, p.51). La obsesión está presente en toda la película, mediante el

personaje Memanía, que analizaremos más tarde, pero también por medio de las redes, el retrato del fandom, los paparazzis... Mima pasa de ser una *idol* no muy famosa, que puede tener sus espacios, montar en transporte público sin ningún temor y vivir de forma independiente en Japón, a ser un objeto observado, sexualizado y por tanto deseado. La misma Mima piensa que debe hacer eso para conseguir deshacerse de esa imagen inocente, de niña. Parece que la mujer a ojos de la sociedad debe ser pura, siendo infantilizada, y en el momento en el que Mima decide dejar de dar esa imagen de inocencia y pureza, la sociedad le impulsa a participar en proyectos denigrantes, que le hacen sentir indigna, discurso que además es enfatizado por sus fans que la idolatrabán en su trabajo como cantante y la castigan en su participación como modelo erótica o como actriz. Esta obsesión de la que hablábamos se hace aún más palpable cuando la propia Mima comienza a entrar con frecuencia a la página web de su vida, se convierte en una mera espectadora de su existencia, llegando a dudar sobre los límites de su día a día y necesitando chequear la web para comprender su propia vida.

Otro recurso del filme para hacer ver el caos en el que Mima se encuentra es el de los reflejos. Los reflejos evolucionan, al principio vemos el reflejo de Mima con normalidad, es decir, su subconsciente está tranquilo. A medida que avanza la película, los reflejos comienzan a ganar poder, el espectador duda de la cordura de nuestra protagonista. El subconsciente de Mima, en forma de *idol*, domina la pantalla y apreciamos sus verdaderos pensamientos. Pero la figura del reflejo tiene una doble cara, en realidad nos muestra la realidad del subconsciente de Mima, pero también tienen secretos, ocultan cosas (Molina González, 2022). El filme concluye mostrando que la verdadera causante de los problemas y el delirio de la artista en la propia Rumi, su representante.

Análisis de los personajes:

Para comprender *Perfect Blue*, es necesario analizar cada uno de los personajes. A continuación analizaré los personajes de Mima, Rumi y Memanía, ejes principales de la narración.

En primer lugar debemos hablar de la protagonista de la película, **Mima**. Ella es una persona inocente, confía ciegamente en su entorno y sigue los pasos que estos le proponen. Su madre, a través del teléfono, al principio de la película, procura disuadirla, recordándole que ser

cantante había sido siempre su sueño. Pero ella confía en su manager y, consciente de lo inestable que es el mundo *idol*, decide comenzar su carrera de actriz sin pararse a pensar verdaderamente en lo que quiere o no para ella. Con su renuncia a ser cantante, también renuncia a su inocencia y además la decepción le consume, se da cuenta de que mientras sus antiguas compañeras tenían éxito como idols, su trabajo como actriz se reducía a ser un personaje secundario en una película policiaca, con un número extremadamente reducido de frases. Su agente llega a la conclusión de que la única vía para que ella consiguiera éxito y papeles más grandes sería por medio de su sexualización. Mima acaba aceptando actuar en una secuencia en la que haría de stripper que acaba siendo violada, comprende que al actuar en esa secuencia conseguiría más fama y dejaría atrás esa imagen de niña pura de la que tanto le estaba costando desprenderse. Una vez acabada la actuación se siente sucia, llega a casa y rompe a llorar. Guiada por ese malestar, acepta ser fotografiada desnuda por un fotógrafo famoso, es el momento en el que todo este caos mental se detona. Es consciente de que ahora se ha convertido en un objeto para la sociedad. Sus alucinaciones son más grandes que nunca, su desdoblamiento, “la verdadera Mima”, que aparece en reflejos o como ente incorpóreo frente a ella, no para de recordarle que no le gusta en lo que se ha convertido. Mima y su doble se distinguen la una de la otra, no solo en sus aspiraciones sino en su propia forma de hablar (en japonés). Mima habla de una forma más neutra, aunque sigue siendo femenina. Es una persona sumisa, que relega su futuro a las decisiones de su manager y su agente, pero aún así mantiene su individualidad y es resistente a todo lo que le va ocurriendo, cosa que contrasta con el imaginario de la mujer en el anime (Joseph-Hernández, 2019). Pero por otro lado encontramos “La verdadera Mima”, que se trata de su alter ego, que cumple la norma social en su totalidad, usando una forma de hablar mucho más femenina, dando la imagen de la mujer *idol* perfecta (Joseph-Hernández, 2019).

La doble de Mima empieza a mutar de virginal y pura a un ser oscuro y malo, se revela contra Mima y sus decisiones. Mima entra en un desconcierto total, no sabe lo que está pasando de verdad, llega a confundir su realidad con lo que actúa y con lo que vive en su mente, el cargo de conciencia por la ruptura de su inocencia le come por dentro, no puede deshacer sus decisiones y está envuelta en una sociedad que la odia, ella misma en parte se odia. El momento en el que el rodaje en el que está participando finaliza, vuelve en sí misma, comienza a darse cuenta de lo que sucede de verdad y lo que no. A pesar de que para el espectador puede resultar un alivio, este es el momento en el que comienza la verdadera pesadilla. Memañía le ataca, llevado por el odio que siente a lo que Mima se ha convertido.

Memanía comprende que, en realidad, Mima, con sus decisiones, es la responsable de la muerte de su ídolo. Mima, sin encontrar otra salida, le mata y sale despavorida en busca de ayuda. Recurre a Rumi, su gran pilar a lo largo de toda la película (al menos en teoría), pero esta le ataca también. Los fans de Mima y su manager le demuestran que desprecian a la persona en la que se ha convertido, al igual que ella misma.

La historia culmina cuando Mima visita a Rumi, interna en un hospital psiquiátrico. Mima por fin es ella misma, independiente y madura.

Rumi es uno de los personajes más complejos del filme. Se nos presenta como un personaje secundario, sin demasiado peso en la trama, pero va evolucionando, acabando siendo la villana de la película. Cuando hacemos un segundo visionado de la película, podemos apreciar los detalles que se van introduciendo en la trama, que nos demuestran que el peligro de que Rumi no fuese tan buena como parecía, siempre estuvo ahí. A pesar de estos detalles, el espectador no duda de ella, se presenta como una segunda madre para Mima, una persona que se preocupa por su bienestar, que sufre y llora cuando ve que Mima está siendo maltratada o denigrada, que la aconseja para que la industria la trate lo mejor posible. En palabras del estudio realizado por María Luisa Molina González, “La obsesión que mantiene sobre Mima, nace por la necesidad de cumplir su sueño frustrado de ser una cantante famosa. Busca realizar ese sueño a través de Mima” (Molina González, 2021, p.32) A través de esta conclusión, comprendemos la constante negativa por parte de Rumi a que cambie de camino. Kon probablemente por medio del personaje de Rumi, nos muestra esta especie de “maternidad” tóxica por la que ella, como figura de poder sobre Mima, busca completar sus aspiraciones vitales. Los trastornos de Rumi, se ponen frente al espectador de forma clara en el momento en el que se le ve vestida con la ropa de Mima, esa imagen distorsionada, amorfa, nos demuestra todo lo perturbador que hay en ella. El espectador comprende en ese instante, al mismo tiempo que la misma protagonista lo hace, que la escritora del blog y la verdadera asesina del fotógrafo y del guionista era Rumi. Ésta, estaba siendo arrollada por su trastorno de personalidad, guiada por el gran odio que sentía a la sociedad que impulsaba a Mima a reducirse a un objeto de deseo, y que estaba rompiendo con el cumplimiento de su sueño. Mima termina salvando a Rumi de ser arrollada por un camión, no puede evitar salvar a esa figura, que durante tanto tiempo, ha considerado un referente y por la que se ha sentido resguardada, a pesar de que la realidad no fuese del todo así.

Por último, **Memania** es uno de los personajes más relevantes de la trama, que despierta desconfianza en el espectador desde el primer momento. Memania muestra el fenómeno fandom en su versión más tóxica. Siente una profunda obsesión por Mima y pretende protegerla a toda costa. Al igual que Rumi, detesta a la nueva Mima, y oculta todo aquello que demuestra que su ídolo ha cambiado, lo intenta hasta que se le va de las manos, y su profunda decepción le impulsa a acabar con Mima, la cuál ha acabado con la ídolo que tantos fans amaban. Memania actúa como recurso para Satoshi Kon, el cual lo retrata como un personaje deformado, exageradamente alto, amenazante y desagradable, para que el espectador desconfíe únicamente de él, quedando cualquier otro personaje relegado a un segundo plano. Rumi, la mayor amenaza de Mima, no despierta temor en el espectador, que está centrado en el miedo que le provoca Memania, representado como una persona perturbadora y poco confiable.

La simbología del color en la película:

La simbología del color en la película está muy presente, el mismo título del filme incluye un color, el azul.

Como bien explica Hervé Joubert-Laurencin:

La película de Satoshi Kon quiere crear un azul "perfecto", es decir, un blues, un estado de ánimo, un sentimiento complejo de nostalgia, que se opone al azul puramente vectorizado con el que llena, para rechazarlo, la primera imagen de su película *-mise en abyme*, puesto que se trata de un espectáculo dentro de un espectáculo, cuyos primeros espectadores declaran que "es una basura". (Mi traducción) (Hervé Joubert-Laurencin, 2001, p.6)

Como es notable, por tanto, el color en esta película tiene un papel simbólico. A través de ello Satoshi Kon juega con la falsa expectativa y utiliza la dualidad en el color, el paso del azul al rojo, para mostrar también la evolución y la confusión de Mima (Bueno Gonzalez, 2022). El color sirve como herramienta, poniendo frente a frente la Mima pública y la privada.

En concreto el color rojo, como opuesto al azul, pone en alerta al espectador. Muestra los momentos en los que Mima tiene una mayor inestabilidad, enfatizando el peligro y la

violencia. Satoshi Kon decide introducir elementos rojos en la imagen como preaviso al espectador de que algo malo va a suceder a continuación en la imagen (Molina González, 2021).

Análisis de la secuencia inicial de *Perfect Blue* (00.01.29 - 00.05.13)

La secuencia comienza con un chico paseando mientras reparte una revista, en cuya portada aparece Mima. Esto contrasta con las futuras revistas que veremos, en las que Mima aparece sexualizada. La imagen panea hacia un grupo de chicos, que se encuentran a la espera de entrar a su concierto, mientras divagan sobre el futuro de Mima. Todos los fans que aparecen en pantalla son chicos. Esto demuestra la atracción que existe en la cultura japonesa a la infantilización de sus ídolos femeninos.

La primera mujer que aparece en pantalla es la compañera de Mima que, cubierta en volantes, se agita con su voz aguda sin poder contener sus nervios. El contraste de las ídolos y sus fans, retrata los roles de masculinidad y feminidad marcados en esa sociedad. La belleza y que las costuras de la ropa estén perfectas, se presentan como las únicas preocupaciones de las chicas *idols*.

Es en este momento en el que Mima y Remi tienen la primera interacción. Remi le recuerda que no debe equivocarse en la segunda canción y Mima le pide que por favor no le presione. Parece una interacción inocente, dado que Remi es su representante, aparentemente solo pretende protegerla. Pero en realidad, conociendo el final del filme, Remi demuestra su necesidad de control y sus ansias de perfección. Queriendo vivir su sueño a través de Mima. Después de esta interacción las chicas se van al escenario, dando paso a un fundido a blanco en el que se introduce el título de la película.

Y es cuando desaparece el título que vemos por primera vez, el rostro de Mima de forma clara (lo hemos visto previamente en un cartel y en la portada de la revista), y no es directamente, sino a través del reflejo de la ventana del tren. Es llamativo que se nos presente así a la protagonista, demuestra que el reflejo de Mima va a tener un papel muy importante a lo largo de la película. En este primer momento, no llama la atención, dado que es un reflejo fiel a la Mima real. Es a lo largo de la película, cuando este reflejo se irá viendo distorsionado.

A continuación, se introduce un *smash cut*, que nos devuelve a la mente de Mima, la cual sigue pensando en la actuación con su grupo. Mima está en todo momento en medio del trío, es el elemento principal que atrae las miradas. Se la diferencia de las otras dos integrantes del grupo a través de un lazo rosa que lleva en el pelo. Satoshi, por medio de una panorámica del público, recalca que la totalidad de personas interesadas en Mima, y en el grupo CHAM!, se trataban de hombres. Las tres integrantes del grupo, a pesar de su apariencia infantilizada, pura y virginal, son reducidas a objetos sexualizados a través de la mirada masculina. Demuestra que el cuerpo femenino en la cultura japonesa es un objeto que poseer, casi un territorio de conquista.

La imagen continúa con ella haciendo la compra, los tonos azules de esta imagen contrastan con los tonos rosados de la actuación. Se nos presentan como dos mundos diferentes. La dualidad de ser una mujer en su día a día y un ídolo.

Nos volvemos introducir en la mente Mima, con la actuación, pero esta se vuelve a entrecortar para dar paso a la conversación de Rumi con Todokoro, el agente Mima en la industria cinematográfica, que está muy insistente en las ventajas del cambio de rumbo de Mima. Mientras Todokoro intenta persuadirlas, Rumi se niega fervientemente, lo que posteriormente entenderemos como una reacción a su temor de no alcanzar su sueño a través de Mima.

Por medio de un nuevo *Smashcut* volvemos a la actuación en la que Mima sigue bailando y cantando. Como público encontramos Memanía, se nos presenta como un personaje extraño, que escondido utiliza la perspectiva, guiñando el ojo, para tener la ilusión de que Mima está bailando en la palma de su mano, como si de una muñeca se tratase. Satoshi Kon recalca con esta imagen cómo Mima, y las *idols* en general, es un objeto de posesión para sus fans. Como demuestra Memanía con este gesto, Mima es considerada por su público una niña frágil que, de tan infantil, no puede tomar decisiones ni actuar por sí misma. Esta idea también se la cree Mima, cosa que a través de toda la película acabará superando. En *Perfect Blue*, los 5 primeros minutos de la película son decisivos, presentándose todo el universo *idol* y estando presente desde el principio el conflicto que Mima se verá envuelta.

Conclusión:

Podemos concluir que Satoshi Kon, a través de *Perfect Blue*, hace un retrato de la sociedad japonesa y con un tono muy crítico expone la toxicidad de la industria *idol* y de la propia industria del cine. También hace una advertencia al público de los peligros de Internet, y los problemas que puede conllevar la idealización de los famosos.

Kon nos presenta una protagonista que a pesar de que en un principio es totalmente consciente de su doble papel en la sociedad, el que hace encima del escenario y el que hace en su vida privada (Bueno González, 2022), la tortura psicológica a la que se ve arrojada por la industria, le provoca una inestabilidad mental por la que acabará confundiendo la realidad. A través del ritmo picado de las imágenes del largometraje, se hace manifiesto el gran malestar de Mima. Nuestra protagonista se da de frente con una vida dominada por los medios y la opinión pública le trastoca, la doble de Mima, aunque sea usada como un recurso narrativo por parte de Kon, se trata de una personificación de todos esos reclamos sociales que viven las caras públicas de la industria de la música y del cine.

A través de este ensayo queda clara la maestría técnica y narrativa de Satoshi Kon, un visionario que ha influido a muchos artistas y que seguirá haciéndolo. Con *Perfect Blue* creó una de las grandes obras maestras del cine de animación.

Bibliografía

- Furuse, N., Futamura, H., Kitakubo, H., & Nomura, K. (Directors). (1993). *JoJo's Bizarre Adventure* (ジョジョの奇妙な冒険, *JoJo no kimyō na bōken*). Selecta Visión.
- de Leon, R. J. R. (2014). *El cine de animación japonés: un estudio analítico de la obra de Satoshi Kon* (Doctoral dissertation, Universidad Complutense de Madrid).
- Gracia, D. V., & Martínez, V. C. (2022). La popularidad de las heroínas anime de Hayao Miyazaki y Satoshi Kon (2004-2021): un análisis estético y narrativo. *Investigaciones feministas*, 13(1), 461-474.
- Joseph-Hernández, D. E. (2019). Reflections on the translation of gender in *Perfect Blue*, an anime film by Kon Satoshi.
- Joubert-Laurencin, H. (2001). *Perfect Blue. Un film de Satoshi KON* [Presentación de PowerPoint]. Lyceéns au cinema. http://www.anima-studio.com/ropv/perfect_blue.pdf.
- Loriguillo-López, A. (2020). *Perfect Blue. (Pafekuto Buru). Satoshi Kon (1997)* (Vol. 69). Nau Llibres.
- Molina González, M. L. (2022). *Satoshi Kon: análisis de la narrativa audiovisual de sus obras cinematográficas* (Doctoral dissertation, Universitat Politècnica de València).
- Montero Plata, L. (2007). La disolución de las fronteras de la realidad: el cine de Satoshi Kon.
- Kon, S. (Director). (1997). *Perfect Blue* (パーフェクトブルー). Rex Entertainment.
- Bueno González, L. (2022). La fama produce monstruos. *V.O.*, 36–37.
- González Gayo, Á. (2022). *Análisis comparativo de Perfect Blue (1997) y Cisne Negro (2010) a través de la figura del doble*.
- Kon, S. (1984). *Toriko*. Kôdansha.
- Kon, S. (1999). *Regreso al mar*. Kôdansha.

- Kitakubo, H. (Director). (1991). *Roujin Z*. Sony Music Entertainment Japan.
- Otomo, K. (Director). (1991). *World Apartment Horror* (ワールド・アパートメント・ホラー, *Wārudo apātomento horā*). General Entertainment Co. Ltd.
- Katsumata, T. (Director). (1992). *Hashire Melos!* Videomax.
- Oshii, M. (Director). (1993). *Patlabor 2: La película* (機動警察パトレイバー2 the Movie). Shochiku.
- Furuse, N., Futamura, H., Kitakubo, H., & Nomura, K. (Directors). (1993). *JoJo's Bizarre Adventure* (ジョジョの奇妙な冒険, *JoJo no kimyō na bōken*). Selecta Visión.
- Morimoto, K. (Director). (1995). *Rosa magnética* (Japonés: 彼女の想いで). Shochiku.
- Mamoru Oshii. (2015). *Seraphim: 266613336 Wings*. Dark Horse Comics.

Anexo de imágenes:

Fig 1

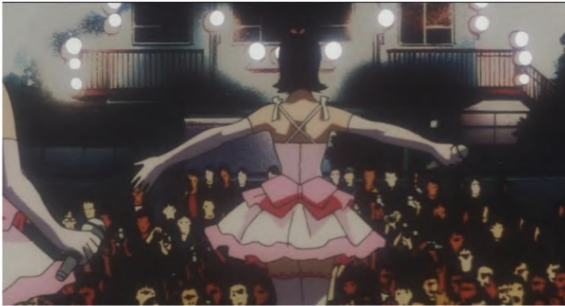

fig 2

