

UNIVERSOS DE FICCIÓN DEL PAPEL A LA GRAN PANTALLA. EL CASO DE HARRY POTTER

Aránzazu Sanz Tejeda

Universitat de València

1. INTRODUCCIÓN

El señor y la señora Dursley, que vivían en el número 4 de Privet Drive, estaban orgullosos de decir que eran muy normales, afortunadamente. Eran las últimas personas que se esperaba encontrar relacionadas con algo extraño o misterioso, porque no estaban para tales tonterías (Rowling, 2009:9).

Ha pasado un cuarto de siglo desde que se publicó la primera edición de *Harry Potter y la piedra filosofal* y, desde entonces, este universo de ficción no ha dejado de expandirse. En 2007 Joanne Kathleen Rowling, más conocida como J.K. Rowling, abrió las puertas a un mundo habitado por magos, brujas y toda una serie de criaturas mágicas que convivían en aparente armonía con las personas no mágicas o lo que es lo mismo, *muggles*. En las líneas que siguen trataremos de radiografiar el paso de este fenómeno del papel a la gran pantalla y, para ello, tomaremos como referencia la primera obra de la heptalogía.

2. LAS NOVELAS (1997-2007)

Aunque la saga de Harry Potter catapultó a su autora a la fama mundial, lo cierto es que los inicios no fueron fáciles para Rowling, ya que la obra tuvo que publicarse en pequeñas editoriales que daban cabida en su catálogo a nuevas propuestas que no eran de interés para las grandes. En esos momentos nada hacía presagiar que esta saga haría tambalear los cimientos del ecosistema del libro juvenil.

Los siete libros escritos por Rowling (1997-2007) consiguieron dar el salto cualitativo que las lecturas para adolescentes iniciaron años antes: pasar de los espacios mediados por adultos (la escuela o la biblioteca) a los espacios aparentemente libres (Internet). Como consecuencia, estas lecturas provocaron un cambio de paradigma en el ecosistema del libro juvenil: el autor y la editorial empezaron a dirigirse directamente al lector, dejando fuera del circuito de lectura al mediador (docente, bibliotecario, padres), es decir, idearon campañas de promoción de los libros fuera de los escenarios tradicionales, trasladándolas a Internet (Lluch, 2018:31).

Este universo de ficción se inicia con el nacimiento de “el niño que vivió”, un niño destinado a cumplir una profecía. La autora crea un modelo narratológico que se repite durante todas las obras, pero la complejidad de la trama y de las relaciones entre los personajes aumenta con la edad de los mismos. Estructuralmente la narración de los siete libros transcurre durante un curso escolar y se compone de una trama principal y varias secundarias que permiten establecer relaciones entre la gran cantidad de personajes secundarios (Lluch y Sanz, 2022:187-188). Veamos un ejemplo.

Harry Potter y la piedra filosofal: el argumento

El capítulo que inicia la saga lleva por título “El niño que vivió” y en él se presenta a personajes principales: los Dursley, la familia adoptiva; Dumbledore, el mentor; Miverva Macgonagall, la profesora; y el protagonista, un niño que acaba de quedar huérfano con una importante misión que cumplir: “Será famoso... una leyenda... no me sorprende que el día de hoy fuera conocido en el futuro como el día de Harry Potter. Escribirán libros sobre Harry... Todos los niños del mundo conocerán su nombre” (Rowling, 2009:19).

Tras una elipsis de diez años, la narración se sitúa en casa de los Dursley, concretamente en el cumpleaños del joven Dudley. A partir de ahí se empieza a mostrar el maltrato físico y psicológico al que es sometido Harry. Cuando cumple once años recibe la carta de Howgarts, aunque sus tíos se negarán a que inicie sus estudios en la Escuela de Magia y Hechicería. Hagrid será el personaje bisagra que conecte a Harry desde el mundo *muggle* al mundo mágico. Con él iniciará los preparativos para ingresar en Hogwarts y para ello irán al callejón Diagon. En el expreso conocerá a Ron y Hermione, con los que entablará una gran amistad.

Cuando llega a Howgarts, el sombrero lo selecciona para la casa de Gryffindor. Allí se familiariza con las clases, con el vuelo escoba y con el quidditch entre otras cosas. A medida que avanza el curso escolar aparece un enigma que han de investigar, la piedra filosofal, que enfrentará a Harry con Lord Voldemort ayudado por el profesor de defensa contra las artes oscuras, Quirrell.

3. LAS PELÍCULAS (2001-2011)

Si de algo no cabe duda es de que el universo ficcional creado por Rowling es mágico y extraordinario. Gigantes, centauros, un sauce boxeador, bancos regentados por duendes y hasta un deporte que se juega en el aire montados sobre escobas. La versión cinematográfica de *Harry Potter y la piedra filosofal* llegó a la gran pantalla en 2001 y el éxito fue fulgurante. Fueron muchos los directores que mostraron su interés en llevar al cine a Harry Potter, entre ellos Steven Spielberg, aunque finalmente la dirección de esta primera película y de la siguiente recayeron en el estadounidense Christopher Columbus.

3.1. El equipo

El tridente formado por Chris Columbus (director), Stuart Craig (diseñador) y David Heyman (productor) fue decisivo para empezar a construir la versión cinematográfica de este universo de ficción. Dado el éxito de ventas que había tenido la novela, se enfrentaban a un gran reto.

Para poblar las aulas y viviendas, contaron con la decoradora Stephenie McMillan y su equipo. Karen Lindsay-Stewarts fue elegida como directora de reparto y John Seal como

director de fotografía, que se vio obligado a filmar con varias cámaras a la vez dada la juventud e inexperiencia de los actores protagonistas.

La adaptación de guion corrió a cargo de Steve Klovers, que trabajó duramente junto con Columbus, J.K. Rowling, Craig y Heyman para que la película fuese tomando forma.

Los uniformes de los alumnos que tantos fans han lucido con orgullo, los debemos a Judianna Makovsky (diseñadora de vestuario). Chris Columbus tenía claro desde el principio que quería hacer una película completamente británica, Judianna trató de que los niños parecieran de un internado británico clásico. Curiosamente las indicaciones de la autora apuntaban a que los niños no usaban uniforme, aunque después de varias pruebas decidieron que lucieran la túnica que vemos en las películas.

El desafío más grande de las películas para Nick Dudman (efectos especiales de maquillaje) fueron los duendes. Para crearlos decidió centrarse en crear un personaje interesante para a partir de ahí definir su aspecto y crear las partes necesarias con silicona.

Finalmente, el prestigioso compositor estadounidense John Williams fue el encargado de componer y dirigir la banda sonora de las tres primeras películas de Harry Potter (Columbus, 2009).

3.2. El casting

Los personajes de la saga de Harry Potter están muy bien dibujados y las relaciones que se establecen entre ellos son claras. Aunque aparentemente parecen planos y encorsetados en las esferas del bien y el mal, a medida que la trama avanza los principales van creciendo, ganan en complejidad y matices: experimentan sentimientos negativos, dudan, aciertan y sobre todo, se equivocan (Lluch y Sanz, 2022:191-192). Siguiendo la ya mencionada estética británica que perseguía la película, para elegir a los personajes principales, Columbus y Heyman llevaron a cabo un minucioso proceso de selección de actores. Se lanzaron a buscar niños británicos que quisieran participar en las películas anunciando el casting en la prensa y recibieron miles de audiciones, entre ellas las de Rupert Grint (actor que interpretó a Ron Weasley). Enma Watson supo de este casting por su profesor de teatro y decidió presentarse a las audiciones, siendo seleccionada como Hermione Granger. Es curioso que ninguno de los dos tenía experiencia actuar, carencia que fue suplida con las directrices de Chris Columbus. Tom Felton era el actor más experimentado y a pesar de que en algunos momentos se barajó su posible participación en la película como Harry Potter, finalmente -y con gran acierto- decidieron otorgarle el papel de Draco Malfoy.

Les costó mucho trabajo encontrar el actor idóneo para interpretar a Harry Potter, dada la presión que suponía. Columbus revisó un film en el que Daniel Radcliffe interpretaba a David Copperfield y le gustó mucho. Pero no fue un camino sencillo. Los padres del joven no querían que se dedicase a la interpretación, así que en una visita al teatro donde Daniel se encontraba con su padre entre el público, Chris trató de persuadirlo.

“Harry tenía un rostro delgado, rodillas huesudas, pelo negro y ojos de color verde brillante” (Rowling, 2009: 24), pero Daniel tenía los ojos azules, para salvar esta incongruencia trataron de ponerle lentillas, pero le daban alergia (Columbus, 2009).

3.3. Las localizaciones

Son numerosos los lugares en los que transcurre la historia de este joven mago. La estación de King Cross, el colegio de Hogwarts, el caldero chorreante... y un sinfín de entornos mágicos que cobraron vida en la pantalla. A pesar de que tanto la primera película como el resto de la saga fueron rodadas en los estudios londinenses de Leavesden de la Warner Bros, no todo el rodaje se llevó a cabo dentro de los mismos (Marcos, 2016: 97).

Como ya hemos apuntado, el diseñador Stuart Craig fue el primer contratado para dar forma a ese universo. De modo que se reunió con J.K. Rowling, ella le mostró un esbozo de lo que sería Hogwarts y a partir de ahí empezaron a crear:

J.K. Rowling has a very descriptive style, layer upon layer of detail. The instruction is clear. My first meeting with her, she made a map for me of Hogwarts and Hogsmeade. It showed the position of the station, the dark forest, the gates, Hogsmeade village and that became invaluable—it was the ultimate authority, this piece of paper, that I kept and referred to throughout the ten-year period (Halligan, 2012).

Columbus quería que la película fuese atemporal. La imagen general que perseguía era mostrar la magia de Hogwarts y también las aventuras manteniendo el drama de los libros. De modo que el resultado fue un equilibrio delicado entre una película realista y una película mágica (Columbus, 2009).

A continuación nos centraremos en algunas localizaciones emblemáticas de la obra para ver cómo consiguieron dar el salto al formato cinematográfico:

El castillo de Hogwarts

El sendero estrecho se abrió súbitamente al borde de un gran lago negro. En la punta de una alta montaña, al otro lado, con sus ventanas brillando bajo el cielo estrellado, había un impresionante castillo con muchas torres y torrecillas (Rowling, 2009: 97).

En lo que a localizaciones respecta, el colegio merece especial atención. La creación del castillo conllevaba el problema de mezclar localizaciones verdaderas con partes diseñadas en el estudio, algo que a Craig le resultó complicado. Fue remodelando y perfeccionando Hogwarts a medida que avanzaban las películas. En *Harry Potter y la piedra filosofal* se mostraba una versión rica y maravillosa de Hogwarts, pero durante las ocho películas el perfil de castillo evolucionó mucho y se oscureció. Aumentaron de tamaño algunas torres, otras se desplazaron o desaparecieron. También se añadieron varios patios y puentes. Algunos cambios se debieron a necesidades estrictamente narrativas y otros porque Craig aprovechaba para perfeccionar el perfil del castillo y hacerlo así más impactante (Revenson, 2019).

El edificio propiamente dicho se inspira en grandes instituciones góticas europeas, como catedrales, colegios antiguos y las universidades británicas de Cambridge y Oxford. La división en las casas de Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw está inspirada en el George Heriot's School, que divide a sus alumnos entre las casas de Lauriston, Greyfriars, Raeburn y Castle (Marcos, 2016: 97).

La filmación del Gran Comedor tuvo lugar en los estudios. Esta localización está inspirada en un salón de la Escuela Christchurch de Oxford, pero como no era un buen set para rodar allí y tuvieron que reconstruirlo en el estudio. En cuanto al tamaño de la estancia, la autora había escrito que tenía capacidad para novecientos niños, pero como era imposible, lo redujeron a cuatrocientos. Aunque es una fuente de magia, parece real y eso, desde el punto de vista de Craig, intensifica la magia. La mayoría del atrezzo del gran comedor es de madera y, para darle calidez al espacio, le añadieron cientos de velas flotantes colgadas de hilos mediante un sistema de poleas que encendían antes de cada toma (Columbus, 2009).

Número 4 de Privet drive

En esta dirección se ubica la residencia de los Dursley. Para Columbus la calle Privet Drive debía parecer un lugar malvado y horrible. Rowling imaginó la casa en los suburbios de Surrey, que al igual que muchos barrios construidos tras la II Guerra Mundial, se había convertido en una urbanización "bucle" de casas idénticas serpenteantes en calles sin salida (Revenson, 2015:14). Los exteriores se rodaron en el número 12 de Picket Post Close, en Marins Heron, un barrio de características similares ubicado en Berkshire; mientras que los interiores fueron grabados en los estudios de Leavesden (McCabe, 2011: 402). Para ello reconstruyeron las casas y las reprodujeron (cinco a cada lado de la calle) y, siguiendo las peticiones del director, las extendieron con una mancha de pintura hasta el horizonte. Ese set se utilizó en las siete películas.

Stephenie McMillan, proyectista y supervisora de la construcción de los decorados dentro del estudio, se encargó de buscar los sofás más feos, los peores azulejos para la cocina y la peor chimenea para recrear la casa de los Dursley. Además, aderezó las paredes con cuadros desagradables y diplomas de logros estúpidos de los Dursley (como nadar un cuarto de ancho de piscina). Pero si hay algo destacable en esta casa es el armario bajo las escaleras que sirve de habitación a Harry. Al director le interesaba reflejar la idea de la tristeza de la situación del protagonista y, sin duda, este espacio crea desesperación en el espectador (Columbus, 2009).

El callejón Diagon

Dio tres golpes en la pared, con la punta de su paraguas.

El ladrillo que había tocado se estremeció, se retorció y en el medio apareció un pequeño agujero que se hizo cada vez más ancho. Un segundo más tarde estaban contemplando un pasaje abovedado lo bastante grande para Hagrid, un paso que llevaba a una calle con adoquines, que serpenteaba hasta quedar fuera de la vista (Rowling, 2009:66).

El callejón Diagon es el primer contacto de Harry Potter con el mundo mágico. Tanto el director como el diseñador salieron a Londres en busca de una calle de inspiración dickensiana para poder filmar allí, pero tuvieron que construirlo en el estudio. Craig creó una calle con una sensación de perspectiva forzada que parece que se extiende hasta el infinito, inspirándose en la arquitectura victoriana temprana. Este trabajo se complementó con el de la decoradora McMillan y sus ayudantes, que se encargaron de catalogar todo el contenido que aparecía en los libros y de conseguir los materiales para llenar el decorado con lujo de detalles. El resultado fue excelente, tanto que la propia Rowling se emocionó al visitar el plató (Revenson, 2015: 24-27).

4. CONCLUSIONES

A lo largo de estas páginas hemos realizado un somero recorrido por el tránsito del papel a la pantalla de una de las obras de literatura juvenil más populares de nuestro tiempo. Cinco años después de la publicación de la primera obra de la saga, Harry Potter llegó al cine haciendo las delicias del *fandom* y exacerbando un poco más si cabe la fiebre *pottérica*. El director de las dos primeras películas, Christopher Columbus, creó los cimientos de la versión cinematográfica de este universo de ficción que más tarde continuarían Alfonso Cuarón, Mike Newell y David Yates. Un universo que a día de hoy sigue en expansión.

5. BIBLIOGRAFÍA

- COLUMBUS, C. (2009): *Creating the world of Harry Potter. Part 1: The Magic Begins*. Película. New Eave Entertainment.
- HALLIGAN, F. (2012): *Production Design*. Focal Press.
- LLUCH, G. (2018): "Los jóvenes y adolescentes comparten la lectura" en F. Cruces (Dir.): *¿Cómo leemos en la sociedad digital?: Lectores, booktubers y prosumidores*. Barcelona, Ariel. Fundación Telefónica, 31-51.
- LLUCH, G. y SANZ, A. (2022): *Analizar relato #LIJ*. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- MCCABE, B. (2011): *Harry Potter: Page to screen. The complete filmmaking journey*, London: Harper Collins.
- MARCOS, I. C. (2016): "La fascinación por las formas. Espacios para la magia en *Harry Potter y la Piedra Filosofal*: de la novela a la gran pantalla". *Revista Latente*, 14, 91-115. Disponible en: https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/4374/LT_14_%282016%29_05.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- REVENSON, J. (2015): *Harry Potter. El gran libro de los lugares mágicos*. Barcelona: Norma.
- REVENSON, J. (2019): *Harry Potter: Lugares mágicos. Un álbum de escenas de Papel*. Barcelona: Norma.
- ROWLING, J. K. (2009): *Harry Potter y la piedra filosofal*. Barcelona: Salamandra.