

El secreto del libro de Kells

*He visto tormento en la oscuridad.
Y, sin embargo, he visto belleza brotando de los lugares más frágiles.
He visto el libro.
El libro que torna en luz la oscuridad.*
Aisling, en *El secreto del libro de Kells*

Eduardo Martínez Gómez y Carmen Pereira Domínguez
eduardomartinezgomez@ub.edu y mcdguez@uvigo.es

Ficha técnica

Título original: *The Secret of Kells*
Nacionalidad: Irlanda (coproducción irlandesa, francesa y belga)
Dirección: Tomm Moore y Nora Tworney (codirección)
Guión: Fabrice Ziolkowski, a partir de una historia de Tomm Moore
Año: 2009
Productora: Les Armateurs, Vivi Film, Cartoon Saloon y France 2 Cinema
Interpretación: Brendan Gleeson (el abad Cellach); Evan McGuire (Brendan de niño); Christen Mooney (Aisling, una joven espíritu del bosque); Mick Lally (el hermano Aidan, el ilustrador); Liam Hourican (el hermano Tang-Leonardo); Michael McGrath (Brendan, adulto); Paul Tylack (el hermano Assoua); Paul Young (el hermano Square)
Música: Bruno Colais
Género: Animación, aventuras, Edad Media
Duración: 76 minutos
Premios: 2009 - Premio Cristal de la audiencia al mejor largometraje en el Festival de Annecy. Premio a la mejor película de animación en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo. Gran Premio en el Festival Internacional de Cine de Cartoon y Animación de Seúl, Corea del Sur. Premio Roy E. Disney en el Festival de Seattle de Cine de Animación, EE. UU. 2010 - Premio a mejor animación europea en los Premios de Animación de Gran Bretaña, 2010.
Trailer: <https://youtu.be/oYZAA0onZqE>
Web de Cartoon Saloon: <https://www.cartoonsaloon.ie/>

La historia

Irlanda, siglo IX. En plena Edad Media, un monje de 12 años llamado Brendan ayuda a construir una gran muralla para proteger a la hermandad cristiana de la abadía de Kells de la invasión vikinga que desde hace más de un siglo asola la región arrasándolo todo a su paso. La llegada del carismático hermano Aidan a la abadía, huyendo de la destrucción sembrada por los Hombres del Norte en la isla monasterio de Iona, supone un giro copernicano en la vida del joven. Seducido por su curiosidad y belleza, Brendan se presta a completar el libro de Iona, un manuscrito ornamental de los cuatro evangelios cristianos que el recién llegado trae bajo el brazo. Pero para poder completarlo, Brendan deberá romper la prohibición impuesta por su tío, el severo abad Cellach, y adentrarse en el misterioso bosque que rodea la abadía, dando un primer paso hacia su madurez personal, creativa y espiritual.

Temas

Aventuras
 Cine de animación
 Cuidado del ecosistema
 Educación, segunda infancia
 Fantasía
 Historia del arte
 Historia de la religión
 Historia medieval
 Literatura
 Mitología

Valores

Amistad
 Creatividad
 Espiritualidad
 Paz
 Perdón
 Respeto
 Sabiduría
 Sinceridad
 Tenacidad
 Valentía

Antes de ver la película

- Actualmente situado en el Trinity College de Dublín, el verdadero *Libro de Kells* (cuyo tamaño es mayor que el mostrado en la película) está considerado uno de los hitos culturales de la historia de Irlanda y toda una obra maestra del arte cristiano medieval. Pero su origen sigue siendo incierto; por ello, os animamos a investigar sobre él, empezando por las diferentes teorías y leyendas que circulan sobre los motivos que impulsaron su creación.
<https://www.ireland.com/es-es/things-to-do/attractions/book-of-kells-trinity-college-dublin/>
<https://mymodernmet.com/es/libro-de-kells-digitalizado/>
- La película toma como fuente de inspiración histórica el éxodo de algunos de los monjes de la isla de Iona hacia Kells, huyendo de uno de los muchos ataques vikingos que se sucedieron en otras tantas islas monasterio situadas en Escocia, Irlanda y el norte de Inglaterra entre los siglos VII y IX. Para contextualizar esta situación, estudiad someramente el periodo medieval en Europa y el lu-

- gar que ocuparon en él las religiones como forma de organización social y cultural.
- Situada en Irlanda en el periodo de la Alta Edad Media, el arte tiene un papel fundamental en *El secreto de Kells*. Analizad las corrientes artísticas irlandesas de ese periodo, haciendo hincapié en el arte medieval celta y el papel que jugaba en la sociedad del momento. Igualmente, examinad las relaciones existentes entre religión y arte durante ese mismo periodo.
- Indagad sobre el cine de animación en 2D realizado con técnicas de dibujo a mano complementadas con animación por ordenador en 3D. <https://www.domestika.org/es/blog/9124-guia-completa-de-estilos-de-animacion-para-conocer-el-mundo-2d-y-3d> Asimismo, buscad las diversas carátulas existentes del filme. Después, las observamos, comparamos, y debatimos. Vemos la película *El secreto del libro de Kells*. <https://www.tokyovideo.com/es/video/el-secreto-del-libro-de-kells>

SECUENCIAS/ESCENAS

PREGUNTAS

1 El día a día de Brendan

- 1.1. Tras ser reprendido por su tío, el abad Cellach, por no ayudar a construir la muralla que mantendrá Kells a salvo de los ataques vikingos, Brendan se reúne con el resto de monjes, que le expresan sus deseos de que el hermano Aidan, afamado monje ilustrador, llegue de la isla monasterio de lona con el libro de lona bajo el brazo (00:05:39 - 00:07:14). De camino a reunirse con el resto de monjes, Brendan y sus amigos disertan el rechazo del abad hacia lo que no sea la construcción de la muralla que deberá protegerlos de los vikingos. Y, más tarde, disertan la necesidad de la existencia de libros como los que están haciendo a pesar de las circunstancias.
- 1.2. Mientras le explican los orígenes del libro, Brendan se imagina a su primer impulsor, Columba de lona, tal y como lo describen y redesciben sus compañeros, además de a su hijo, el hermano Aidan, la isla lona y los monstruosos vikingos que amenazan con su destrucción (00:07:15 - 00:08:59).
- 1.3. Aún turbado por todas estas imágenes que le rondan por la cabeza, Brendan lleva unos planos a su tío, el abad, quien se encuentra en su estudio en la torre más alta del monasterio, planificando cómo defenderse de una invasión vikinga que se prevé inminente y con la que Brendan no deja de soñar despierto (00:09:00 - 00:10:05).

- 1.1. En vuestra opinión, ¿por qué los libros son importantes, incluso o especialmente en momentos de crisis? Justificad vuestra respuesta aun cuando penséis que no lo son.
A raíz de su conversación con el resto de miembros de la comunidad, se deduce que Brendan jamás ha ido más allá de las fronteras de la muralla, que nunca ha visto el mundo exterior. ¿A qué creéis que se debe?, y ¿qué efectos, positivos o negativos, pensáis que puede tener este aislamiento en alguien de su edad?
- 1.2. Fijaos en la variedad estética de este fragmento. ¿Qué sensaciones e ideas imagináis que buscan generar los directores con estos cambios, primero en su descripción de las leyendas que rodean a Columba de lona y luego en la del ataque vikingo a lona? Una vez establecidas las que creáis que son sus intenciones, planteaos cómo las alcanzan a través de su plasmación estética.
- 1.3. En su descripción del paseo de Brendan hacia la torre del abad con los planos, la pantalla se divide en tres, a modo de tríptico. Investigad que es un tríptico, dónde y cuándo solía encontrarse y qué uso tenía.
Fijaos en el peculiar uso del color en la pesadilla despierta de Brendan cuando se imagina el asedio vikingo a lona, y en las paredes de la abadía donde el joven habla con su tío, ¿os llama la atención algún otro elemento estético?

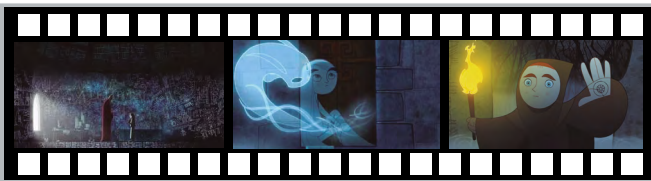
2 En el bosque prohibido

- 2.1. La llegada del hermano Aidan a Kells huyendo de la destrucción de lona a manos de los vikingos supone un terremoto en la vida de Brendan, quien en compañía del gato Pangur Ban se decide a ayudar al célebre ilustrador a completar su obra, el libro de lona, yendo a buscar unas bayas cuyo jugo puede usarse a modo de tinta. Aunque para eso, debe romper la prohibición de abandonar las fronteras de la abadía e introducirse en el bosque, donde es acorralado por una manada de lobos salvajes que parecen dejar a su presa bajo las órdenes de un misterioso lobo blanco de ojos verdes (00:19:05 - 00:22:35).
- 2.2. Ante la sorpresa de Brendan, el lobo se convierte en una niña de piel blancuzca y ojos verdosos, quien acusa al monje de ir al bosque para saquearlo. Finalmente, y tras saber que es huérfano al igual que ella, se decide a enseñarle el bosque y ayudarlo a encontrar las bayas que permitirán a Aidan terminar el libro de lona (00:22:36 - 00:27:47).

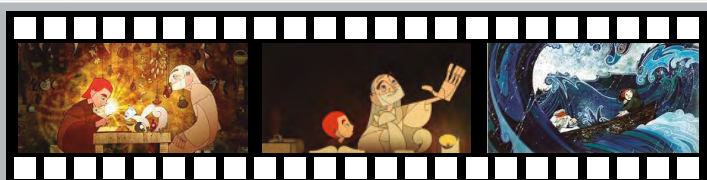
- 2.1. Independientemente del contenido de la escena, enumerad los diferentes recursos formales (planificación, ángulo de cámara, composición de plano, banda sonora...) utilizados para generar amenaza hasta la irrupción de los lobos.
La llegada del lobo blanco contiene recursos visuales como franjas a ambos lados del plano, a modo de marco. A lo que se suman los cambios de perspectiva y escala al principio de esta escena. Pero, más allá de su valor estético, ¿qué efecto creéis que generan o intentan generar?
- 2.2. La naturaleza de la niña parece ser mágica desde un primer momento, ¿a qué creéis que se debe esta impresión? Argumentadla a partir de aspectos de su físico, forma de moverse o incluso el lugar en el que está con Brendan.
En el contexto histórico que plantea la película, ¿qué mitología o creencia consideraba que un ser como este pudiera existir? La niña se presenta ante Brendan como Aisling. ¿Qué significa este término? Reflexionad sobre su relación con el personaje y su entorno.

3 El ojo de Crom

3.1. En castigo a su desobediencia, Brendan es encerrado por su tío. Pero en su primera noche de encierro, Aisling acude a ayudar al joven monje para sacarlo de allí y acompañarlo en busca del cristal de Crom Cruach, que le permitirá terminar el libro de Iona como sucesor del hermano Aidan (00:43:44 - 00:46:00).	3.1. En comparación con otros momentos de la película que también ocurren en el monasterio, esta escena es estéticamente mucho más tétrica. Pensad sobre el porqué de este cambio y cuáles son los elementos formales que contribuyen a generar esta sensación. Para ayudar a Brendan, Aisling realiza un sortilegio sobre el gato Pangur Ban. Pero, ¿qué otros elementos la vinculan al mundo natural donde vive?
3.2. Sin embargo, el malvado Crom se encuentra en una cueva del bosque, peligrosa incluso para las criaturas como Aisling, quien no tarda en sufrir sus efectos mientras Brendan se bate con Crom Cruach en un siniestro universo, a caballo entre lo pictórico y lo psicológico, que amenaza con devorarlo (00:46:00 - 00:51:45).	3.2. Crom Cruach fue una deidad de la Irlanda precristiana. Estudiad sus orígenes, significado y ramificaciones posteriores en la cultura irlandesa. El duelo entre Brendan y Crom Cruach tiene lugar en un espacio ingravido, prácticamente vacío, en el que la lógica del dibujo se mezcla con las leyes de la física. ¿A qué creéis que responde este grado de abstracción? Y ¿qué elementos formales conectan esta escena con otras ya analizadas? ¿Qué significa para Brendan su lucha con Crom Cruach?

4 El asalto vikingo

4.1. Con el libro de Iona en proceso bajo la pluma de Brendan, las hordas vikingas llegan a las puertas de Kells y atacan su fortaleza. Incapaces de contener su invasión, monjes y refugiados buscan cobijo. Pero no es posible: el monasterio es arrasado, gran parte de sus miembros asesinados y el abad dado por muerto tras ser alcanzado por una flecha. Aunque Brendan y el hermano Aidan logran huir por el bosque, dejándolo todo atrás y librándose de una muerte segura (00:55:55 - 01:00:44).	4.1. Muchos elementos visuales ya usados con anterioridad en la película confluyen en esta angustiada escena. ¿Qué asociación de ideas creéis que pretenden generar en este momento? Uno de los aspectos más llamativos de esta escena es su uso del color, ¿cómo definiríais sus efectos? ¿Recordáis otros momentos del filme donde el color jugaba un papel narrativo parecido? Esta escena podría dividirse en dos mitades: antes del ataque vikingo y su temible asalto. Dos instantes diferenciados, especialmente, por su uso del lenguaje cinematográfico. Además del uso del color, ¿qué otros recursos formales las distinguen?

5 El libro de Kells

5.1. En compañía del hermano Aidan y el gato Pangur, Brendan sigue ilustrando el libro de Iona hasta por fin completarlo. Tiempo después, y tras el fallecimiento de Aidan, un Brendan ya adulto sigue transmitiendo lo contenido en el libro a reducidos grupos de seguidores que encuentra allí donde va (01:04:08 - 01:06:48).	5.1. Esta escena relata el paso del tiempo a partir de metáforas, símbolos visuales o a través del montaje, ¿cuáles serían estos elementos? La transmisión oral del libro de Kells tiene una clara lectura religiosa. Pero, ¿cuáles creéis que son los efectos de esta transmisión? ¿Cuáles son sus virtudes y defectos respecto a la transmisión de conocimientos basada en otros medios y soportes?
5.2. Finalmente, Brendan regresa a la abadía siendo guiado bosque a través por Aisling, reencarnada en un hermoso lobo blanco. En Kells, que aún no parece haberse recuperado del fatal ataque vikingo, se reencuentra por fin con su tío, a quien presenta su obra terminada: <i>El libro de Kells</i> (01:06:49 - 01:10:25).	5.2. En esta escena, el abad Cellach se culpa a sí mismo por la caída de Kells, dándole la razón a Brendan sobre el libro. ¿Por qué cree ahora que el libro es tan importante? El título original de la película es <i>The secret of Kells</i> (<i>El secreto de Kells</i>), ¿cuál creéis que podría ser ese secreto?

Algunas curiosidades de interés

1. *El secreto del libro de Kells* (2009) es el primer largometraje del estudio de animación irlandesa Cartoon Saloon. Fundada por Tom Moore, Nora Twomey y Paul Young en 1999, esta compañía subsistió inicialmente de los encargos de la publicidad y el diseño de páginas web.
<https://www.cinemanet.info/2010/08/the-secret-of-kells/>
2. Las inspiraciones de la película fueron *The Thief and the Cobbler* (1993), del animador y director Richard Williams (estrenada a espaldas de su director primero por Majestic Films, titulada *El zapatero y la princesa* y luego por Miramax Films como *El ladrón de Bagdad*) y *Mulan* (1998), que Moore y los demás miembros de Cartoon Saloon vieron como estudiantes universitarios. Esta última destacó por basar su animación en el arte indígena, sembrando la semilla estética de *El secreto de Kells*.
3. *El secreto del libro de Kells* (2009) es la primera de la trilogía sobre la mitología y folklore irlandeses dirigidas por Tom Moore desde

Cartoon Saloon. La trilogía se completa con *La canción del mar* (2014), firmada por Moore y con *Wolfwalkers* (2020), que dirigió junto a Ross Stewart.

4. La codirectora de *El secreto del libro de Kells* y cofundadora de Cartoon Saloon, Nora Twomey, dirigió en 2017 su primera película, *El pan de la guerra* (*The Breadwinner*), producida por Tomm Moore y la actriz Angelina Jolie. <https://aulafilm.com/recursos/119>
5. Desde su estreno, la película cosechó un reconocido éxito crítico, recibiendo una nominación al Oscar a la mejor película de animación. *La canción del mar* (2014) y *Wolfwalkers* (2020) corrieron la misma suerte, pero tampoco recibieron la estatuilla dorada. <https://aulafilm.com/recursos/20>

Actividades de experiencia, reflexión y acción en común

1. Traspasando algunos de los conflictos que plantea a los tiempos actuales, *El secreto del libro de Kells* nos pregunta sobre el papel de la creación artística en momentos tan críticos como, en el caso del filme, la invasión vikinga de las islas monasterio. Debatid sobre si, en circunstancias de crisis social y humanitaria, la creatividad es una necesidad de primer orden o no, sin olvidar que debéis argumentar vuestras respuestas.
2. El director de la película, Tomm Moore, ha comentado el periplo de Brendan en *El secreto del libro de Kells* es una adaptación del llamado "viaje del héroe": una estructura narrativa que ha servido de base para infinidad de películas y obras creativas. En grupos, estudiad en qué consiste, sus referentes y sus elementos fundamentales, tomando como ejemplos otras películas que creáis que adoptan su estructura. Luego, exponed vuestras conclusiones en clase.
3. *El secreto del libro de Kells* adopta algunos elementos de la mitología, el arte y el folklore irlandeses para erigir sobre ellos su historia y la estética utilizada para explicárnosla. Escoged un elemento, personaje o tendencia artística nacional para, a partir de él, desarrollar una obra artística escrita, dibujada o grabada que sea accesible al resto de la clase. A modo de complemento, podéis

desgranar vuestros respectivos procesos creativos en una bitácora o blog digital como el utilizado por Moore en The Blog of Kells (<https://theblogofkells.blogspot.com/>) durante la producción de *El secreto del libro de Kells*.

4. Estéticamente, *El secreto del libro de Kells* coge algunos motivos estéticos y mitológicos de la historia y el acervo folklórico irlandés. En grupos, localizad los pasajes donde aparecen estos motivos, y analizad su razón de ser y vinculación con la cultura o religión de la que surgen. Informaos también sobre el compositor Bruno Colais y valorad su música desde los siguientes enlaces:
<https://edublog.educastur.es/unamusicadecine/2021/01/27/wolfwalkers-la-magia-de-la-animacion-y-de-la-musica-de-bruno-coulais/> <http://www.bsospirit.com/comentarios/secretkells.php>
5. Por último, como complemento, ofrecemos una valoración final del filme, una entrevista al director, Tomm Moore, así como una guía educativa.
<https://www.lahiguera.net/cinemanía/pelicula/5287/comentario.php>
<https://cineuropa.org/es/interview/89642/>
<https://blogs.ua.es/bibliotecauniversitaria/2015/07/08/el-secreto-del-libro-de-kells/>