

LAS MUJERES Y LAS ARTES EN LA PANTALLA

INSTITUTO DE CULTURA Y TECNOLOGÍA

uc3m | Universidad **Carlos III** de Madrid

uc3m | Universidad **Carlos III** de Madrid

Las mujeres y las artes en la pantalla

Beatriz de las Heras (Editora) Santiago

González (Coordinación)

Instituto de Cultura y Tecnología

Universidad Carlos III de Madrid

Julio de 2024

ISBN: 978-84-10132-03-0

Disponible en:

<https://hdl.handle.net/10016/44204>

ÍNDICE

1. Introducción

Las artistas en el cine. Una visión histórico-cultural

Beatriz de las Heras (Universidad Carlos III de Madrid) p. 9

2. Pintoras y otras artistas

Berthe Morisot: Una vida de película

José Manuel Ortega Jiménez (Universidad de Almería) p. 13

Cinco mujeres de la Bauhaus en el cine y la TV

Adolfo de Mingo Lorente (Universidad de Castilla-La Mancha) p. 23

Remedios Varo. Una mirada propia

Flora Mora Aymerich (Universidad de Granada) p. 45

Peggy Guggenheim: La figura de una mujer coleccionista.

Los límites de la privacidad cuando eres parte de la exposición

Santiago González González (Universidad Carlos III de Madrid) p. 66

Tove Jansson: La creadora de los Mumins en el cine

András Lénárt (Universidad de Szeged) p. 82

Tove Jansson: la creadora de los Mumins en el cine

András Lénárt (Universidad de Szeged)

El objetivo de mi artículo¹⁰² es enfocarme en la figura de la artista Tove Jansson, creadora de la familia de los Mumins, a propósito de la película biográfica “Tove” (Zaida Bergroth, 2020), exponiendo los elementos y puntos de vista que destaca este film sobre su vida compleja. Mi punto de partida es la vida de la protagonista que conocemos a partir de libros biográficos¹⁰³ y de sus cartas personales¹⁰⁴, y los modos de representación que aparecen en el film. Aunque el nombre de la artista, tal vez, no es ampliamente conocido fuera de Finlandia y los países nórdicos, pero su obra más importante, los libros sobre los Mumins, esta familia de troles blancos, sí lo es: ella es la escritora finesa más leída fuera de su país¹⁰⁵, aunque muchos desconocen el nombre de la creadora de estos cuentos tan populares a nivel internacional. Es natural que un país rodara un largometraje biográfico sobre la persona que es símbolo de su cultura nacional, y depende de la elección del cineasta qué acercamiento emplea, en qué etapa de la vida de su protagonista se enfoca en su narrativa cinematográfica.

¹⁰² Esta investigación fue apoyada por el Centro de Competencia en Sociedad Digital del Clúster de Humanidades y Ciencias Sociales del Centro de Excelencia para la Investigación Interdisciplinar, el Desarrollo y la Innovación de la Universidad de Szeged. El autor del artículo es miembro del grupo de investigación “Difusión y globalización”.

¹⁰³ Mis fuentes de información sobre la vida y obra de Tove Jansson han sido, salvo otra indicación, los dos volúmenes biográficos siguientes: Tuula Karjalainen, *Tove Jansson. Work and Love* (London: Penguin Books, 2016) y Boel Westin, *Tove Jansson. Life, Art, Words: The Authorised Biography* (London: Sort of Books, 2014). Los dos son traducciones inglesas de libros escritos en finés y en sueco, respectivamente.

¹⁰⁴ La colección de las cartas escritas por Tove Jansson a sus amigos y amantes, editada por dos expertos en la vida y obra de la artista, también fue traducida al inglés: Helen Svensson y Boel Westin (eds.), *Tove Jansson: Letters from Tove* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2020).

¹⁰⁵ George C. Schoolfield, *A History of Finland's Literature* (Lincoln: University of Nebraska Press, 1998), 571-572.

1. CINE Y REALIDAD

Tove Jansson (interpretada en la película por Alma Pöysti) fue una artista polifacética y excepcional en su época. Era una mujer bisexual con voluntad propia y planes firmes, alcanzó el éxito como pintora, escritora e ilustradora, pero siempre sufría de falta de confianza en sí misma. La situación se complicaba aún más por el hecho de pertenecer a una familia finlandesa de habla sueca, por lo que, al principio, no podía comunicarse con la mayoría de la sociedad finlandesa a través de sus historias. En consecuencia, la película rodada sobre ella no es una biografía tradicional que se limitara a adaptar a la pantalla los principales elementos de su vida¹⁰⁶. La obra de Zaida Bergroth no es sólo la historia de una artista de talento y personalidad excepcionales, sino también una imagen general sobre dos décadas de la historia cultural de Finlandia y el retrato de un proceso mediante el cual una artista en ciernes se convertirá en un símbolo nacional de su país. El film revela cómo y por qué la vida privada de la artista y su obra están íntimamente ligadas, cómo logró introducir los sueños, deseos, alegrías, tristezas y dudas de su vida en el mundo de la fantasía.

Esto justifica que examinemos paralelamente la vida de Tove¹⁰⁷ y la película rodada sobre ella, enfocándonos en cómo aparecen los hechos reales en la obra biográfica de Bergroth. Este largometraje es quizá la única manera para que el mundo conozca mejor el trasfondo de la creación de estos personajes de cuento clásicos, a la artista que los creó y la compleja personalidad y trayectoria creativa de esta mujer. También nos ofrece una visión sobre el contexto histórico, cultural y social de la Finlandia de los años 40 y 50, un

¹⁰⁶ Sobre las biografías filmicas, véase el siguiente tomo: Gloria Camarero (ed.), *La biografía filmica: Actas del Segundo Congreso Internacional de Historia y Cine* (Madrid: T&B Editores, 2011).

¹⁰⁷ A lo largo del trabajo, utilizaré el nombre de la artista en vez de su apellido cuando hago referencia a ella. En la primera etapa de su carrera artística, que ocupa el tema central de este artículo, ella misma firmó sus pinturas de esta manera y los finlandeses también la conocen más bien de su nombre.

periodo poco conocido fuera de Europa del Norte, prestando especial atención a la situación de las mujeres creadoras en una sociedad dominada por los hombres.

En principio, las reglas sociales establecidas y aceptadas por la mayoría dictaban qué papel podía desempeñar una mujer. Los hombres dominaban los círculos artísticos e intelectuales, y a las mujeres se les permitía definir su propia posición exclusivamente en relación con ellos. La situación se complicaba aún más si una mujer desafiaba las normas morales en cuanto a su orientación sexual, con lo que corría el riesgo de verse marginada, lo que repercutiría negativamente también en su arte. La vida de Tove, la creación de sus obras y su recepción estaban determinadas por estos factores, por lo que era una elección comprensible por parte de Zaida Bergroth plasmar la línea principal de su película en torno a la interacción de estos factores. La complejidad que emanaba de la incertidumbre y las dudas que caracterizaban las relaciones familiares de la artista, su círculo de amigos, su vida amorosa y la creación de su obra, tejían el hilo principal de la trama de la película.

En la pantalla vemos a una mujer fuertemente influida por las tendencias artísticas y políticas que la rodeaban y que, a través de sus amigos y amantes, estaba en contacto permanente con las corrientes estéticas, culturales y políticas que tenían un fuerte impacto sobre la sociedad finlandesa, especialmente en los círculos artísticos e intelectuales. Se dejaba influir claramente por estas personas, muchas de ellas se convirtieron en sus amigos íntimos, mientras que intentaba no comprometerse con ninguna tendencia intelectual o ideológica. Lo que más le interesaba era cómo las diferentes ideas se relacionaban con las artes, cómo contribuían a la realización de la libertad artística. La película nos presenta cómo servía todo esto de fuente de inspiración para Tove; gracias a estas experiencias, se volvió más crítica y sensible, no sólo en su personalidad, sino también en su arte. Siempre se esforzó a no perder su independencia ni su creatividad, a no dejar que alguien le dictara cómo debía comportarse, vivir y crear, y a establecer

normas sólo para sí misma. Estas directrices se cumplieron tanto en su vida personal como durante los procesos de creación.

“Tove” forma parte de una serie de películas biográficas que no pretende presentar la vida entera del personaje central desde su nacimiento hasta su muerte, sino que selecciona un periodo concreto de su vida (en este caso: 1944–1957) e intenta acercar el espectador tanto a la persona como a su importancia en la historia y en la historia cultural nacional o internacional. La obra de Bergroth se enfoca en el primer periodo de la formación artística de Tove que fue caracterizada por una búsqueda constante: no vemos a la Tove reconocida en sus épocas llenas de éxito, sino a la artista rodeada de incertidumbres en su vida personal y en su arte, dando sus primeros pasos, buscando aún la forma de expresión, el estilo y el tono adecuados, y sin saber aún a qué rama artística debería dedicar la mayor parte de su atención y energía. La directora nos revela así la evolución de una persona como artista y el desarrollo de su identidad, así como las influencias que la llevaron a la creación de las obras que conocemos (principalmente los Muminis, pero más tarde otras historias también). La realizadora confirma: “No queríamos contar la historia de cuando Tove es feliz y tiene éxito, más adelante en su vida, sino concentrarnos en ese periodo concreto de posguerra, cuando está luchando. Era lo más interesante desde el punto de vista dramático”¹⁰⁸.

La mayoría del público y la crítica reconocieron los esfuerzos de la cineasta Zaida Bergroth. La película, que fue estrenada en el año 2020 (en España en 2021), ganó siete premios Jussi, los más importantes del cine finlandés, y fue nominada por Finlandia al premio Óscar a la mejor película de habla no inglesa. La obra fue rodada en sueco, la lengua materna de Tove y el idioma co-oficial en Finlandia.

¹⁰⁸ Véase la siguiente entrevista con la realizadora: Annika Pham, “Zaida Bergroth: Tove is about how to be free, in love and as an artist”, *Nordisk Film & TV Fond*, 28 de septiembre de 2020, <https://nordiskfilmogtvfond.com/news/interview/zaida-bergroth-tove-is-about-how-to-be-free-in-love-and-as-an-artist>.

2. EL NACIMIENTO DE UNA ARTISTA

Tove dibujaba mucho cuando era niña, sus primeras ilustraciones fueron publicadas a los 14 años. Desde muy joven se vio influida por sus profesores progresistas-liberales y por un ambiente artístico finlandés que quería superar el pasado, dejar entrar influencias extranjeras y crear algo nuevo. Tuvo la oportunidad de viajar a Francia, Italia y Alemania, estos tres países ejercieron gran influencia sobre ella, ante todo sus círculos intelectuales y artísticos. En los años 30 ya la horrorizaba la expansión del nazismo en Europa, por eso intentó burlarse de esta fuerza devastadora a través de la creación de caricaturas. Se notó ya en sus primeros cuadros que la intención de Tove era contar historias: primero con pinceles, más tarde también con lápices y palabras, pero siempre con una historia sobre el lienzo o el papel. Creía firmemente en la unidad de imágenes, palabras e historias, en que la armonía de las tres podía conducir a un arte más sofisticado. En la década de los 30 Tove colaboró como ilustradora con la revista finlandesa en lengua sueca *Garm* para la que realizó caricaturas antifascistas y antinazis, abordando siempre las atrocidades, el nacionalsocialismo e Hitler con humor, burla e ironía. Aunque no pudo utilizar la guerra y la participación de Finlandia como tema central de sus dibujos, el impacto de las luchas en la sociedad y en los individuos ya podía quedarse reflejado en sus obras, y estaba claro que en todas ellas expresaba su rechazo al totalitarismo, a la destrucción y al odio.

La película no menciona los primeros periodos de su vida, ni siquiera en escenas de *flashback*, porque la directora coloca la Segunda Guerra Mundial como punto de partida de su historia. Esto no es una manipulación, sino un cambio de enfoque. La demoladora guerra tuvo un profundo impacto en la vida de Tove y en su arte, desde las primeras escenas la vemos escondida en un refugio, escapando de las explosiones y dibujando las primeras versiones de las figuras Mumin que más tarde la harían famosa a nivel mundial. La devastación es doble, tanto psicológica como física: los edificios en ruinas de las calles

de Helsinki se yuxtaponen a los cambios irreversibles acaecidos en la vida de sus habitantes. La guerra supuso cambios importantes y fundamentales para Tove también: no sólo creó las figuras de los Mumin y sus primeras historias, sino que también maduró como pintora y se dieron a conocer al público sus diversos dibujos relacionados con la guerra. La censura le impidió escribir sobre la guerra misma y expresar abiertamente sus opiniones antibelicistas, pero la ansiedad, el miedo a la destrucción y la preocupación por todos los aspectos de la vida se reflejaban en sus cuadros y en sus cuentos que pronto verían la luz. La película destaca la lucha de la artista por crear una “burbuja” simbólica y protegida dentro de la cual pudiera vivir y crear libremente. Durante la guerra, en 1943, celebró su primera exposición individual que obtuvo una repercusión positiva. Consiguió un estudio para trabajar allí, este lugar se convirtió en su mundo privado en el que podía encerrarse.

Heredó de sus padres su amor por el arte, su deseo de crear y expresarse artísticamente. Su relación con ellos se refleja en gran parte de sus obras escritas y pintadas, pero la película no los trata con el mismo peso. Sabemos de las biografías escritas sobre Tove y de sus cartas privadas que la relación con su madre fue una de las relaciones afectivas más importantes de su vida, y su amor por ella, y más tarde su preocupación por ella, fueron los puntos de referencia para todos sus vínculos emocionales y altibajos posteriores. En la película de Bergroth, la madre no aparece como un carácter importante, es sólo una figura secundaria poco notable.

Por el contrario, su padre, Viktor Jansson, uno de los escultores más renombrados de su época, con quien Tove mantenía una turbulenta relación a lo largo de su vida, recibe un énfasis de mayor peso. Era un padre estrictamente fiel a sus principios, conservador, atormentado por la Guerra Civil finlandesa (1917–1918) y apenas participaba en la vida de la familia. Mostraba simpatía por la Alemania nazi y antipatía por los judíos, desaprobó

que su hija hiciera dibujos antifascistas y pasara el tiempo con amigos izquierdistas o comunistas.

Al igual que en la vida real, en la película una de las principales razones de la inseguridad artística de Tove es el hecho de tener que vivir a la sombra de su padre, un hombre que no reconoce el talento y los méritos de su hija. Mientras dedica su vida a la escultura, que considera una de las manifestaciones más sublimes del arte, mira con lástima y desprecio las ilustraciones dibujadas por su hija. Es memorable la breve escena en la que se acerca a su hija, apunta a la figura de Mumin que ella está dibujando y le dice: “Esto no es arte”. Viktor piensa que Tove está desperdiciando su don con estos dibujos y que debería desarrollar su talento en el terreno de la pintura, que a sus ojos sería el verdadero arte para su hija. Aunque la película no entra en detalles, pero de los libros biográficos nos enteramos de que posteriormente Viktor cambiará de opinión, será orgulloso de su hija, reconocerá su excelente trabajo y aceptará que el arte puede ser polifacético.

La contradictoria relación con su padre y la admiración que sentía por él a pesar de todo marcaron toda la vida de Tove y dejaron profundas huellas en algunas de sus obras: por ejemplo, la colección de cuentos *La hija del escultor*¹⁰⁹ ya indica en su título que es de inspiración autobiográfica, pues todos los relatos que la componen están inspirados en los propios recuerdos de Tove cuya vida estuvo fundamentalmente determinada por ser la hija de Viktor. El talento artístico estaba presente en otros miembros de la familia también: los hermanos de Tove eran artistas y su hermano Lars colaboró con ella en la creación de las historias de los Mumin.

Al conocer este trasfondo familiar, no es sorprendente que el papel central de la familia era recurrente en todas las historias de los Mumin. Asimismo, puede ser una de

¹⁰⁹ He tenido acceso a la traducción inglesa del tomo *Bildhuggarens dotter*, publicado originalmente en 1968: Tove Jansson, *The Sculptor's Daughter* (London: Sort of Books, 2013).

las principales razones por las que Tove dudaba a lo largo de toda su vida qué dirección tendría que elegir en su carrera artística. Mencionó varias veces, tanto en las cartas privadas escritas a sus amigos y amantes como en la película, que las ilustraciones y la escritura de cuentos eran una distracción, que le quitaban tiempo y energía de la pintura que ella misma, tal vez por influencia de su padre, consideraba su principal vocación. Los dibujos aparecieron inicialmente en su vida sobre todo para proporcionarle unos ingresos estables. Siempre quería mantener equilibrio entre las distintas disciplinas artísticas, y se sentía constantemente culpable cuando una iba en detrimento de la otra. Al mismo tiempo, tanto en el terreno de la pintura como en el de la ilustración y la escritura, es considerada entre los artistas más destacados no sólo de Finlandia (y de Europa del Norte), sino también del mundo. Aunque las frustraciones de Tove son evidentes, no dejó de esforzarse por superarse a sí misma sin llegar a darse cuenta de su éxito artístico y, con el paso de los años, de lo querida que llegaría a ser para su público.

3. AMIGOS Y AMORES

En la película, la vida privada de Tove y su círculo de amigos y amantes adquieren un papel destacado junto a su expresión artística o más bien como trasfondo y parte integrante de ella. Sus amigos y varios de sus amantes eran de izquierdas y a través de ellos Tove entró a formar parte de estos círculos ideológico-intelectuales. Este círculo la inspiró a no aceptar el papel que la sociedad finlandesa (y europea en general) de la época asignaba a la mujer: esposa, madre, apoyo y defensora del marido, esencialmente un papel de segundo rango en la familia y en la sociedad. Bergroth retrata la vida emocional de Tove principalmente a través de dos personajes: Atos Wirtanen y Vivica Bandler son los principales caracteres secundarios de la película. Su relación con ellos, sobre todo el amor,

que más tarde se convierte en una estrecha amistad, es lo que inspira y estimula su trabajo creativo y le permite abrir nuevas perspectivas en su vida artística y personal.

Atos Wirtanen (interpretado en el film por el sueco Shanti Roney), un político, intelectual y crítico de izquierdas casado, fue a la vez el primer y último amor masculino de Tove y su amigo íntimo tras su ruptura. Fue él quien animó a Tove a empezar a escribir libros y más tarde tiras cómicas sobre los Mumins. Sin embargo, su relación estaba llena de conflictos, porque Atos no era capaz de expresar su amor como Tove lo hubiera esperado y tampoco quería casarse con ella. Tras el fin de su relación, siguieron siendo amigos y Atos ayudó a Tove a popularizar a los Mumins en el extranjero.

El otro amor de la primera etapa de su vida lo proporcionó una mujer, Vivia Bandler (encarnada por la actriz finlandesa Krista Kosonen), a través del cual se introdujo también en el mundo del teatro. Esta relación marcó un hito para Tove, porque se dio cuenta de que le atraían más las mujeres que los hombres. La primera vez que tuvo una aventura con Vivica fue más bien un experimento, una transgresión que Atos comprendió. Pero la artista se dio cuenta de que su amor por Vivica era mayor que jamás había sentido por un hombre. Para Tove, este amor era abrumador, liberador, un sentimiento que nunca antes había experimentado, y sentía que todo era perfecto, tanto intelectual como sexualmente. Descubrió que la heterosexualidad la había atrapado, pero ahora pudo deshacerse de sus cadenas, porque lo importante no era el sexo de su amor, sino su personalidad. Encontró en Vivica a la pareja perfecta, a pesar de que la mayoría de la sociedad, su padre e incluso sus amigos íntimos desaprobaban la relación, pensando que la homosexualidad era inaceptable. Sin embargo, su felicidad no duró mucho. Vivica no era capaz de corresponder a sus profundos sentimientos y tampoco quería una relación monógama, engañando constantemente a Tove. Finalmente, tras una serie de encuentros en París, Tove rompió con ella con el fin de “dejándola volver a la naturaleza”. Para Tove, Vivica

no sólo fue el primer amor femenino, sino que le abrió un mundo nuevo y le hizo comprender que no tenía por qué tener miedo al amor lésbico. Fue durante sus conversaciones cuando juntas inventaron el lenguaje que hablan los Mumins, lo utilizaban en sus cartas también. Vivica seguía siendo una buena amiga de Tove y adaptó varias historias de los troles blancos al teatro como directora. Vivica, que representa la libertad artística y que añora y visita París con frecuencia, ciudad del amor libre y del arte, es capaz de condensar en la película en una sola persona a la *femme fatale* que seduce y abandona a cualquier persona, y a la artista sensible y vulnerable que se ve obligada a protegerse para preservar la lograda identidad artística que Tove todavía está buscando.

Mientras que el estilo de vida de Tove iba mucho más allá de lo convencional y generalmente aceptado, la película de Bergroth retrata una época en la que la sociedad se negaba a aceptar la existencia de la comunidad LGBT, siguiendo el esquema de películas como “Carol” (Todd Haynes, 2015) o “Professor Marston and the Wonder Women” (“El profesor Marston y la Mujer Maravilla”, Angela Robinson, 2017). El riesgo para Tove era enorme: la homosexualidad fue ilegal en Finlandia hasta 1971. Según las teorías psicoanalíticas aceptadas en la psiquiatría y psicoterapia durante la mayor parte del siglo 20, los gays y lesbianas eran enfermos, pervertidos perturbados, poco fiables y una amenaza para los niños – esta actitud contribuyó a problemas de salud mental y suicidios de homosexuales incluso mucho después de la despenalización de la homosexualidad¹¹⁰. Por esta misma razón, la valentía de Tove para vivir según su propia voluntad se ha convertido en el eje principal de la película.

El largometraje, como lo he mencionado más arriba, nos presenta la evolución de la personalidad de Tove, por lo que no es de extrañar que la persona que se convertirá en la

¹¹⁰ Olli Stålström y Jussi Nissinen, “SETA: Finnish Gay and Lesbian Movement’s Fight for Sexual and Human Rights”, en *New Views on Sexual Health. The Case of Finland*, coordinado por Ilsa Lottes y Osmo Kontula (Helsinki: The Population Research Institute, 2000), 119.

compañera sentimental permanente de la artista en la vida privada, el amor y el arte aparezca sólo al final de la obra: vemos a la artista gráfica Tuulikki Pietilä (interpretada por la finlandesa Joanna Haartti) sólo durante unos minutos. La decisión de Bergoth es comprensible porque Pietilä ya formaba parte de la época de éxito y madurez de Tove, periodo para el cual la protagonista ya había encontrado su vocación e identidad.

El hilo principal de la película es su relación con sus dos amores, Atos y Vivica, personas a las que se une la faceta artística de Tove. Aunque en ambos casos se trataba de amor sincero, ninguno podía ofrecerle la felicidad o la tranquilidad absolutas. Por diversas razones, Tove no pudo construir la vida estable deseada con ninguno de ellos, y la sociedad consideró inmorales ambas relaciones: vivir con Atos sin casarse y tener una relación lesbiana con Vivica eran inaceptables para los demás.

4. LA FAMILIA MUMIN

Aunque Tove intentó mantener separadas las principales ramas de su vida profesional (pintura, dibujo, escritura), a menudo no pudo cumplir con este deseo – la posteridad se lo agradece. Las historias de los Mumin, que se han hecho conocidas y populares en todo el mundo, son la manifestación perfecta de la combinación de estas ramas artísticas – algunos de los libros y cómics han sido traducidos al español también. En la película queda claro que, al igual que su padre, al principio Tove tampoco tomó en serio estos dibujos e historias, le decía a Vivica que los Mumin le distraían de poder enfocarse en el verdadero arte. Pero Vivica creía que eran historias importantes y la animaba a comprometerse con su incipiente imaginación; más tarde, como directora, adaptó algunas de las historias de los Mumin para el teatro, con la participación activa de la escritora.

Para los Mumin, la familia es fundamental, como lo era en la vida de Tove, a pesar de que en su caso hubo un grave conflicto entre padre e hija. Sin embargo, esto nunca

rompió el vínculo de afecto y cercanía que existía entre ellos. La dinámica de las dos familias, la verdadera y la imaginada, ofrece muchas similitudes. El mundo de los troles blancos, como ya he indicado, nació durante la Segunda Guerra Mundial, como nos cuentan los primeros planos de “Tove”. No es una casualidad que la película empiece con este detalle: el mundo conoce a Tove gracias a los Mumins, así que la película también comienza con ellos para que el espectador se sienta inmediatamente en un entorno familiar. Si nunca ha oído hablar de Tove Jansson (lo cual es fácil de imaginar fuera del norte de Europa), los Mumins, familiares para casi todo el mundo, crean un vínculo directo entre la película y el conocimiento preexistente del público.

Los Mumins y sus historias están estrechamente ligados a la realidad. Casi todos los personajes ficticios están inspirados en personas reales: el padre de Tove, su madre, sus hermanos, Atos y Vivica, y la propia Tove proporcionan los fundamentos para las figuras. Tove escribió estas historias principalmente para sí misma: sus primeros libros, escritos durante la Segunda Guerra Mundial, la ayudaron a escapar de los horrores de su vida en un mundo de cuento de hadas, y luego, cualesquiera que fueran los problemas a los que se enfrentó en su vida personal y profesional, sus nuevas obras le permitieron escapar siempre al Valle de los Mumin. Estos cuentos ofrecen más lecciones y moralejas para los adultos que para los niños, ya que las aventuras de los Mumins y sus compañeros a menudo fueron un espejo para los acontecimientos del mundo, reflejando dilemas morales y humanos que surgían en la sociedad o en el alma de Tove.

En la película, vemos el nacimiento de los Mumins mientras Tove los esboza en el refugio y en su estudio. En los libros escritos durante la guerra e inmediatamente después, no es difícil ver las metáforas de la guerra mundial y la devastación causada por las bombas atómicas lanzadas sobre Japón en los desastres que amenazan el Valle de los Mumin (como inundaciones o la llegada de un cometa). Más adelante, las historias se

alejando de la reflexión sobre la situación política mundial actual y comienzan a presentar el eco de los sentimientos y problemas de la vida de Tove, adaptados a un cuento de hadas, explorando temas como la justicia, la moralidad, el amor, la diferencia entre el bien y el mal, y la cohesión familiar, con personajes y escenarios vinculados a la realidad.

En torno a los Mumins se ha construido un verdadero universo autónomo.¹¹¹ La película de Bergroth pone de relieve cómo toda la vida profesional de Tove, así como su vida privada, fueron definidas por estas criaturas. Con la ayuda de Vivica, algunas de las historias fueron adaptadas a obras de teatro en Finlandia, y Atos también la ayudó a promocionar las obras a nivel internacional. El periódico británico *Evening News* le encargaba regularmente tiras cómicas cortas que le proporcionaban unos ingresos estables, y después productoras extranjeras, entre ellas japonesas, crearon series de dibujos animados también. Aunque Tove dejó de escribir historias ambientadas en el mundo de los Mumins en los años 70 y optó por la literatura para adultos, se la recuerda sobre todo por sus troles blancos escandinavos. El impacto de los Mumins hasta nuestros días es realmente vertiginoso. Probablemente todos los hemos visto en libros, revistas, cómics, películas o series, así como en juguetes, ropas, cuadernos o incluso imanes de nevera. Las tiendas, los cafés y museos temáticos de los Mumin en Finlandia también nos ofrecen una experiencia especial.

5. TOVE Y EL MUNDO

Uno de los principales sueños de Tove era retirarse a un lugar alejado del resto de la sociedad para poder crear obras libremente. Esta ambición suya se refleja a menudo en la película, por ejemplo en cuanto a su deseo de crear una colonia de artistas en Marruecos. A través de sus palabras, se percibe la necesidad de escapar, de construir su propio mundo,

¹¹¹ Véase la siguiente página web sobre las diferentes ramificaciones del carácter: *Moomin*, <https://www.moomin.com/en/>.

donde pueda tener el control sobre su vida y su arte. A través de la creación ya consigue aislarse en cierta medida del mundo exterior donde sólo intervienen los elementos que ella quiere que participen en el proceso. La película lo ilustra no sólo con la aparición de algunos de sus amigos, sino también con la inclusión de piezas musicales que eran populares entre los artistas de Helsinki en aquella época; suena constantemente la música jazz, como la de Benny Goodman o Glenn Miller, que era un portaestandarte de la transición en la escena musical finlandesa de la época¹¹², al igual que oímos las canciones de Édith Piaf y Joséphine Baker, que fueron artistas pioneras en sus propios géneros, y a menudo escuchamos *Por una cabeza*, un clásico del tango argentino de Carlos Gardel que narra un amor no correspondido, reflejando la vida de Tove en este periodo.

Alma Pöysti, que interpreta a Tove, cree que la artista era una mujer llena de vida que traspasaba valientemente las fronteras sociales, era apasionada de la música y la danza, y estaba llena de amor. La actriz tiene incluso una conexión familiar con los Jansson, ya que sus abuelos fueron actores que se reunían con frecuencia con la artista, y su abuela Birgitta Ulfsson incluso apareció en la obra teatral dirigida por Vivica en 1949 que también aparece en la película¹¹³.

La Tove de la película es feroz, un poco infantil, divertida y posee un talento supremo. La gente se siente atraída por su carácter brillante, que a menudo es literal, ya que en las imágenes del film está rodeada de luz, de color amarillo y dorado que emite calidez y hace que su rostro resplandezca. Tove representa un estallido multicolor dentro del marco de una masa de monotonía, mientras que en algunas escenas la decoración de su habitación se ajusta al vestido de Tove, aludiendo a las ilustraciones que adornan los

¹¹² Marcus O'Dair, "Trouble with the Neighbours: Jazz, Geopolitics, and Finland's Totalitarian Shadow", en *Jazz and Totalitarianism*, coordinado por Bruce Johnson (New York – London: Routledge, 2017), 136-153.

¹¹³ El 16 de febrero de 2022, la película inaugural de las Jornadas de Cine Finlandés de Budapest fue "Tove", el autor de estas líneas asistió a la proyección. La protagonista de la película, Alma Pöyti, también estaba presente y habló sobre estos detalles en el coloquio posterior a la proyección.

libros de los Mumins. La película celebra la creatividad y la sexualidad de Tove Jansson, el poder que deriva de todo esto y cómo influye en el arte que crea. Bergroth nos sugiere que los Mumins pudieron convertirse en el centro de la obra de la artista gracias a su relación con Vivica y Atos. La pasión de Tove por su trabajo, sus amistades y sus parejas se entrelazaron, lo que muestra lo importante que era para ella la felicidad.

El hecho de que la historia se desarrolle en Helsinki al final de la Segunda Guerra Mundial, en 1944, y que no trate de un hombre sino de una mujer, ya nos enfrenta a un doble problema: tras la guerra, no sólo el mundo –y no sólo Finlandia– tenía que renacer, sino también las artes, dando más espacio a las mujeres artistas. Además, según la crítica cinematográfica Anna Smith, la película nos presenta una contracultura al estilo de un drama de época habitual, “un biopic tradicional de un personaje poco convencional, cuyo arte imaginativo llegaría a influir en millones de niños y adultos”, donde el público “siente admiración por una mujer encantadora y llena de vida que –afortunadamente– no hizo caso a su padre”¹¹⁴.

La película presenta a una artista que no se distingue de los demás por su genio o comportamiento excéntrico. Lo que la hace diferente es que se niega a aceptar compromisos, a abandonar sus objetivos y a admitir los papeles que le asignan los demás; por el contrario, sigue su propio camino, disfruta de su vida, busca constantemente la mejor manera de innovarse y expresarse y encuentra un sendero artístico que le llevará finalmente a crear un mundo que hoy es conocido, reconocido y amado por todo el mundo. La película de Zaida Bergroth utiliza medios audiovisuales para presentar un periodo importante en la vida de esta polifacética artista y el contexto personal, social, histórico y cultural que influyó en ella y en su carrera.

¹¹⁴ Anna Smith, “Tove, Biopic of Unconventional Moomins Creator”, *Deadline*, 1 de junio de 2021, <https://deadline.com/2021/06/tove-film-review-moomins-international-critics-line-1234767025/>

BIBLIOGRAFÍA

Camarero, Gloria (ed.). *La biografía filmica: Actas del Segundo Congreso Internacional de Historia y Cine*. Madrid: T&B Editores, 2011.

Jansson, Tove. *The Sculptor's Daughter*. London: Sort of Books, 2013.

Karjalainen, Tuula. *Tove Jansson. Work and Love*. London: Penguin Books, 2016.

Moomin. <https://www.moomin.com/en/>.

O'Dair, Marcus. "Trouble with the Neighbours: Jazz, Geopolitics, and Finland's Totalitarian Shadow". En *Jazz and Totalitarianism*, coordinado por Bruce Johnson, 136-153. New York – London: Routledge, 2017.

Pham, Annika. "Zaida Bergroth: Tove is about how to be free, in love and as an artist", *Nordisk Film & TV Fond*, 28 de septiembre de 2020, <https://nordiskfilmogtvfond.com/news/interview/zaida-bergroth-tove-is-about-how-to-be-free-in-love-and-as-an-artist>.

Schoolfield, George C. *A History of Finland's Literature*. Lincoln: University of Nebraska Press, 1998.

Stålström, Olli, y Jussi Nissinen. "SETA: Finnish Gay and Lesbian Movement's Fight for Sexual and Human Rights". En *New Views on Sexual Health. The Case of Finland*, coordinado por Ilsa Lottes y Osmo Kontula, 119-139. Helsinki: The Population Research Institute, 2000.

Svensson, Helen, y Boel Westin (eds.). *Tove Jansson: Letters from Tove*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2020.

Westin, Boel. *Tove Jansson. Life, Art, Words: The Authorised Biography*. London: Sort of Books, 2014.