

+5

CORTOS

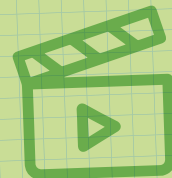
VENTANA
CINÉFILA

VENTANA CINÉFILA

GUÍA DIDÁCTICA DEL PROFESORADO

SUSI EN EL JARDÍN

FIGHA TÉCNICA

Título original / **Zuza v zahradách**

Basada en la novela de / **Jana Šrámková, editorial Labyrint/ República Checa**

Dirección, guion, diseño de arte y animació / **Lucie Sunková**

Año de producción / **2022**

País / **República Checa**

Duración / **13 min.**

Productoras / **MAUR Film y**

SUPER Film

Festivales / **Estreno mundial en la Berlinale (2022)**

SINOPSIS

Susi va, con su padre y con su madre, al jardín comunitario que tienen en las afueras de la ciudad. Un día tropieza con un perro negro

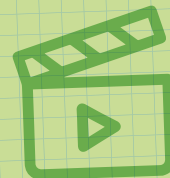
y, siguiéndolo, descubre un jardín misterioso. ¿Quién vivirá ahí? En medio del camino Susi encuentra una llave perdida. A pesar del miedo que siente, Susi decide devolvérsela a la persona que la ha extraviado.

LUCIE SUNKOVÁ

Nació en Praga, Chequia, en 1974 y estudió en la Escuela de Arte Vaclav Hollar y en la FAMU (Escuela de Cine y Televisión de la Academia de las Artes Escénicas), también en Praga. Sunková es guionista, artista, directora y creadora de animación. Trabaja, sobre todo, una técnica de animación que consiste en pintar las imágenes al óleo sobre vidrio debajo de una cámara. También escribe e ilustra libros infantiles.

AL ESCONDITE

FICHA TÉCNICA

Título original / **Odakint**

Dirección y guion / **Judit Orosz**

Producción / **József Fülöp**

Composición musical / **Gergely Buttinger**

Año de producción / **2020**

País / **Hungría**

Duración / **9 min.**

Productora / **Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest**

SINOPSIS

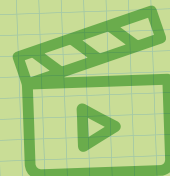
Mientras un grupo de niños y niñas juega al escondite, una niña se adentra en el jardín y va a parar a un lugar muy lejano.

JUDIT OROSZ

Nacida en Kazincbarcika, Hungría, en 1988, Orosz estudió animación en la Universidad de Arte y Diseño Moholy-Nagy, de Budapest. A lo largo de los seis años de formación, experimentó con diversas técnicas y perfeccionó sus conocimientos de cine de animación. Además, Orosz es una apasionada de la ilustración, los libros visuales, la fotografía y el diseño de superficies. Actualmente vive y trabaja en Budapest.

LA ISLA DE LAS AVES

FIGHA TÉCNICA

Título original / **Drôles d'oiseaux**

Dirección / **Charlie Belin**

Año de producción / **2022**

País / **França**

Duración / **32 min.**

Guión / **Charlie Belin i Mariannick Bellot**

Productores / **Doncvoilà productions i Camera Lucida**

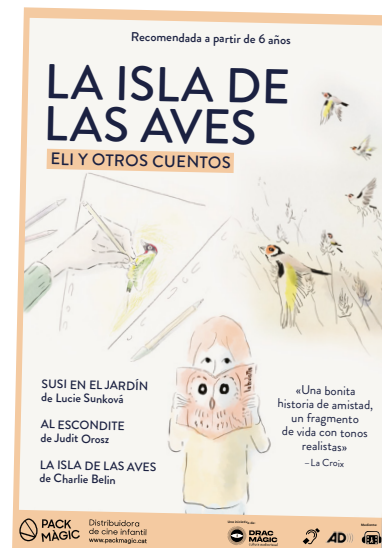
SINOPSIS

Eli tiene diez años y medio y hace sexto de primaria en Saumur. Es tímida, una apasionada de la naturaleza y pasa las horas inmersa en los libros. Sus favoritos son, sobre todo, los de ornitología. Despierta la curiosidad de Ana, la bibliotecaria de la escuela, que es una mujer misteriosa con la que

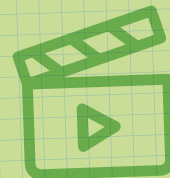
establecerá una relación de complicidad. Un día, Eli quiere devolverle un libro pero la biblioteca está cerrada. Entonces decide llevárselo a casa directamente. Ana vive en una isla del río Loira, a unos kilómetros de la escuela. En una isla llena de pájaros...

CHARLIE BELIN

Directora i animadora. Va estudiar en diferents escoles d'animació (Esaat a Roubaix, Emca a Angulema i després a La Poudrière, a Bourg-lès-Valence). Va dirigir diversos curtmetratges com a part dels seus estudis, abans de la seva primera pel·lícula professional, *Le Coin*, que forma part de la col·lecció *Out of school - Apollinaire season*. Acaba de dirigir l'especial *L'illa dels ocells*, coproduït per Camera lucida Productions i Doncvoilà productions, que s'ha emès a les televisions franceses.

JUAN VIENTO

FIGHA TÉCNICA

Director / **Carlos Farina**

Guión / **Carlos Farina**

Productor / **Carlos Farina, Ibis Sosa**

Director de fotografía / **Carlos Farina**

Animación / **Carlos Farina**

Edición / **Carlos Farina**

Diseño de sonido / **Carlos Del Río, Andrés Grosso**

Música / **Carlos Del Río, Andrés Grosso**

SINOPSIS

Juan es el encargado de limpiar las hojas del parque. Ese día, un viento lo obliga a suspender su rutina. Mientras espera a que el viento

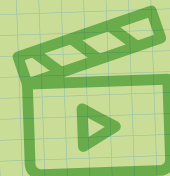
pase, un barrilete queda enganchado a su lado. Juan al verlo, recuerda sus días de infancia. Finalmente, Juan decide jugar con el barrilete.

CARLOS FARINA

Carlos “Charly” Farina nace en Villa Atuel en 1982. Ingeniero en sistemas de información graduado en 2007. Su pasión por el arte lo motiva a realizar talleres de fotografía, guion, dirección entre otros. Ha participado en rodajes realizados en Mendoza. En 2012 realiza el corto documental *El Último Sodero*. En 2015 realiza el corto de ficción *El mar más allá de las baldosas*. En 2017 realiza el “Curso de animación tradicional” dictado por ESCAAD. En 2020 finaliza el corto animado *Juan Viento*.

THE MASKED AVENGER

FICHA TÉCNICA

Título original / **The Masked Avenger**

Directora / **Luna Strmotić**

Animación / **Luna Strmotić**

Productora / **Luna Strmotić**

Año de producción / **2021**

País / **Croacia**

SINOPSIS

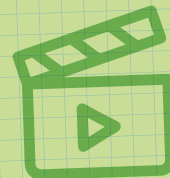
Un pequeño mapache adorna alegremente su guarida. Cuando termina su trabajo, se va a dormir sin preocupaciones. Pero al día siguiente aparece de repente un leñador y destruye la guarida que tanto ama el mapache.

LUNA STRMOTIĆ

Luna nació en Pula, Croacia, en 1998. Se graduó en la Academia de Artes Aplicadas de Rijeka y actualmente es estudiante del Departamento de Cine de Animación y Nuevos Medios de la Academia de Bellas Artes de Zagreb. Dirigió dos películas, Orion y The Masked Avenger, seleccionadas para Animafest Zagreb, Supertoona, Pula Film Festival, Imaginaria Film Festival y más festivales en toda Europa.

THE CHAMELEON

FICHA TÉCNICA

Título original / **De Kameleon**

Directora / **Pim ter Braak**

Productora / **il Luster Films foundation (Arnaud Rijken, Michiel Snijders)**

Coprodutora / **5AM Studio's (Jeroen Zijlstra)**

Guión / **Patrick Raats**

Animación / **Pim ter Braak**

Edición / **Jeroen Zijlstra**

Diseño de sonido / **Alex Debicki**

Foley / **Bob Kommer Studios (Jeroen Nadorp)**

Música / **Alex Debicki**

SINOPSI

Un camaleón intenta protegerse del peligro inminente con su camuflaje, pero se ve obligado a huir. Esto

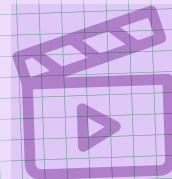
solo lo lleva a situaciones más peligrosas.

PIM TER BRAAK

Pim ter Braak (ella, 02/08/1999) se graduó de la escuela de artes ARTEZ a principios de 2021. Trabajó como animadora, constructora de utilería y escenografía y guionista gráfica en varios trabajos por encargo cuando aceptó el desafío del Programa 'ULTRAkort'. *The Chameleon* se ha desarrollado como un cortometraje para los cines VUE de los Países Bajos que acompañará los grandes estrenos en todo el país.

DATOS DE INTERÉS

Este programa de cortos está compuesto por seis títulos que versan sobre la naturaleza: *Susi en el jardín* (2022), *Al escondite* (2020), *La isla de las aves* (2022), *Juan Viento* (2020), *The Masked Avenger* (2021) y *The Chameleon* (2022). Así, se convierte en una invitación a conversar con la naturaleza desde la mirada curiosa de la infancia que, con algunos toques de humor, permite conectar con un público tanto infantil como juvenil y adulto.

En *Susi en el jardín*, la protagonista descubre un jardín misterioso en el que vive alguien que le despierta miedo y curiosidad a la vez. La

protagonista de *Al escondite* es una niña que se adentra en el bosque y va a parar a un lugar muy lejano. En *La isla de las aves* conocemos a Eli, una niña de diez años con una imaginación desbordante a quien le encantan los pájaros. Estos tres cortos comparten un elemento común: la protagonista es una niña que empieza un viaje iniciático como heroína contemporánea.

Por otro lado, con un toque de humor y a la vez con una mirada tierna a la infancia, encontramos *Juan Viento*. En esta historia, Juan, el encargado de limpiar las hojas de un parque, se topa con un cometa y recuerda que en su infancia, le

gustaba mucho jugar con cometas. Siguiendo esta línea de humor, en *The Masked Avenger*, un mapache se venga de un leñador que destruyó su guarida. Y finalmente, *The Chameleon* recorre las peripecias de un camaleón que debe adaptarse a diferentes cambios para salvar su vida.

PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO

Aunque el eje de estos seis cortometrajes sea la naturaleza, cada uno de ellos lo hace desde un punto de vista diferente. Además, las técnicas artísticas utilizadas en los dibujos y el trabajo sonoro de cada corto nos permiten conocer varias maneras de trabajar. Con esta diversidad tanto en la forma como en el contenido, podemos reflexionar sobre las infinitas posibilidades de narrar las historias.

Lejos del ritmo rápido y la cantidad de estímulos visuales que ofrecen algunas grandes producciones de cine infantil (como, por ejemplo, las películas de acción o de superhéroes), estos cortometrajes

ponen en valor un ritmo tranquilo, que da espacio a la contemplación del trabajo artístico de las animaciones, a la conexión con la historia a través de un sonido envolvente y a la construcción de personajes con los que las criaturas se pueden identificar.

EXPLORAR LA NATURALEZA

La elección de protagonistas en estos cortos nos permite tener el punto de vista de diferentes personajes que se relacionan con la naturaleza.

En los tres primeros (Susi en el jardín, Al escondite, La isla de las aves), conocemos a tres niñas

La isla de las aves

Al escondite

curiosas que descubren un espacio natural diferente. En primer lugar, Susi tiene que superar su miedo para devolver una llave a una mujer misteriosa. Durante el proceso descubre nuevos rincones de un jardín comunitario de las afueras de la ciudad. En este sentido, la directora de la animación, Lucie Sunková, explica en el dossier de prensa de la película que “quería crear una película que hablara un idioma que entendieran los niños y las niñas y, al mismo tiempo, que

nos evocara recuerdos de diferentes momentos y situaciones que experimentamos como niños”.

Por otro lado, Al escondite nos ofrece un viaje onírico de una niña mientras juega con otras criaturas al escondite. El cortometraje refleja las exploraciones sensoriales en la infancia cuando nos adentramos en la naturaleza. Es una historia corta y sencilla en la que, a través de las formas dibujadas, los colores y el sonido, el espectador se puede poner

en la piel de esta joven protagonista que descubre un espacio nuevo. En La isla de las aves, la protagonista ya no es una niña, sino una adolescente con un gran interés por las aves. Si bien en el inicio de la película, Eli, la protagonista, se nos presenta como una joven tímida, que se aburre en la escuela y con pocos intereses comunes con las compañeras de su clase, el viaje que hace hacia una isla llena de aves significa un cambio en su interior. En esta aventura, conoce la casa

de Ana, la bibliotecaria, que vive en esta isla de las aves. En Ana, Eli encuentra una persona que la entiende y que comparte el mismo interés por la naturaleza que ella. Este viaje hacia la isla de las aves significará un cambio en Eli que la motivará a seguir su día a día en la escuela.

Estos tres cortos pueden servir para trabajar la naturaleza con la infancia. Las y los jóvenes espectadores de Susi en el jardín, Al escondite y La isla de las aves se pueden identificar con las protagonistas de estos tres cortos, ya que comparten una edad parecida. Se les puede plantear: ¿cómo se relacionan las tres protagonistas de estos tres cortos con la naturaleza? ¿Y cómo nos relacionamos nosotros? ¿Cómo nos sentimos cuando vivimos situaciones parecidas a las de las protagonistas en la naturaleza?

Además, las historias de estas tres niñas que desafían sus miedos para acercarse a lo desconocido y aprender cosas nuevas también pueden servir como referente para aquellas y aquellos que las vean: son niñas valientes, curiosas y sensibles con las cuales las y los niños que las vean en pantalla se pueden sentir identificadas e identificados.

CONOCER DIFERENTES PUNTOS DE VISTA

Los otros tres cortos que ofrece este programa permiten ponernos en la piel de tres protagonistas muy diferentes. Por un lado, en Juan Viento, conocemos a un hombre que está trabajando en un parque moviendo las hojas con un soplador, cuando una cometa se queda enganchado en su mochila. Este incidente lo hace conectar con su infancia, cuando jugaba con cometas. La película nos habla de la posibilidad de volver a la infancia

Juan Viento

aunque ya hayamos entrado en la edad adulta. Es una historia tierna que apela tanto al público infantil como adulto y que nos invita a pensar en los momentos que, al igual que Juan Viento, nos transportan a la infancia.

En el quinto cortometraje, *The Masked Avenger*, el protagonista es un mapache. Una película que tiene dos partes: en la primera, el mapache vive tranquilamente en la naturaleza, pero un incidente provocado por un humano, un leñador que corta un árbol y destruye su guarida, da paso a la segunda parte del corto, la venganza del mapache. Esta pequeña historia tratada desde el humor nos puede servir para hablar del impacto que las personas tenemos en los espacios naturales.

*Proceso de creación de *Susi en el jardín*.*

Y finalmente, a *The Chameleon* tan solo le bastan dos minutos y quince segundos para entender la capacidad de adaptación que caracteriza a los camaleones. Este corto, hecho con la técnica de animación fotograma a fotograma, o en su término en inglés, *stop-motion*, contiene diferentes escenas construidas con arcilla. Para entender el proceso de creación de la película, os invitamos a ver este vídeo realizado por una de las productoras de la película, 5AM Studio's.

Es así como el conjunto de la programación nos sirve para entender que hay distintas y variadas formas de aproximarnos a un mismo tema: ya sea con el humor, la empatía hacia los personajes o a través de unas protagonistas valientes. Una diversidad palpable no sólo en el guion de los cortos, sino también explícita en los recursos creativos tan visuales como sonoros.

DIVERSIDAD ARTÍSTICA

Un elemento que destaca en esta programación de cortometrajes es la sensibilidad artística que encontramos en ellos. Podemos descubrir diferentes técnicas, desde

Fotograma de *The Masked Avenger*:

pinturas al óleo hasta la animación digital en 2D. Por ejemplo, en Susi en el jardín, se utilizó una técnica poco habitual: la pintura sobre vidrio. Para crear esta animación artesanal, se pintó cada uno de los movimientos individualmente y después, fotograma a fotograma, se borraron y se volvieron a pintar. El resultado es una animación única, formada a partir de noventa fondos diferentes, pintados con colores vivos y sin líneas que separen los elementos.

A diferencia de este cortometraje, encontramos *The Masked Avenger*

o *Juan Viento*, hechas a partir de la animación digital en 2D, donde se definen los elementos y los personajes con líneas. Por otro lado, en *La isla de las aves*, los dibujos tienen un aspecto de esbozo, con líneas abiertas y trazas volátiles. Con un estilo sobrio, la tonalidad de los dibujos representan las emociones de Eli, la protagonista. Justo en *La isla de las aves*, el diseño sonoro toma un papel relevante. Entre la ficción y el documental, este cortometraje contó con una grabación de audio en espacios y situaciones reales. Es el caso del sonido de una escuela

de verdad con alumnos, o los sonidos de la isla de Souza, donde se grabaron los sonidos del agua y los animales que aparecen en la isla. En cambio, en *The Masked Avenger* el sonido nos ayuda a hacer cambios de ritmo en la narrativa. Aquí, el uso de los silencios o de música con estilos diferentes, crean transiciones inesperadas para el espectador.

En conclusión, estos cortos nos aproximan a una sensibilidad estética y narrativa que propone una mirada contemplativa y cuidadosa hacia la naturaleza.

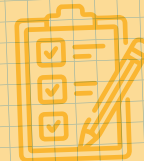
ACTIVIDAD ANTES DEL VISIONADO

Los seis cortometrajes que veremos están relacionados con la naturaleza. Y nosotros, ¿Qué relación tenemos con la naturaleza? ¿Nos gusta? Para conectar con este tema, haremos una pequeña visualización, cerrando los ojos e imaginándonos en un espacio natural donde hayamos estado: puede ser en la montaña, en un parque o jardín, en la playa, en un campo... **¿Cómo nos sentimos? ¿Qué imágenes nos vienen a la cabeza? ¿Qué oímos? Compartir con el resto del grupo las sensaciones sentidas.**

ACTIVIDADES DESPUÉS DEL VISIONADO

ACTIVIDAD 1

En esta actividad nos centraremos en el diseño sonoro de cada corto. Para hacerlo, pondremos algunas escenas de las animaciones y las escucharemos con atención.

1. Susi en el jardín (10:07 - 11:48).

Escuchemos la música de esta escena final. ¿Cómo es? ¿Qué nos evoca? Bailar y hacer movimientos según nos evoque la música.

2. Al escondite. (16:23 - 17:30).

Cerrar los ojos e imaginarnos qué animales o acciones escuchamos. Compartirlas con el resto del grupo. Aunque si miramos la película podemos intuir que lo

que escuchamos son pájaros, los pasos de una niña, hormigas, hojas, insectos, caracoles, cuervos, abejas o moscas, lo interesante al no ver lo que hay en pantalla es dejar volar la imaginación y transportarnos al lugar que los sonidos nos evocan.

3. La isla de las aves (47:45 - 48:30).

Esta es una escena donde Eli está en la isla y se pone a llover. Si cerramos los ojos y escuchamos este fragmento, ¿qué sentimos? ¿Miedo? ¿Aventura? ¿Curiosidad? ¿Dónde nos imaginamos?

4. Juan Viento (1:00 - 2:30).

En este fragmento hay un cambio en la música. ¿Por qué es? ¿Qué pasa en la historia que lo justifique?

5. The Masked Avenger (2:45 - 3:30). Escuchar esta escena final del cortometraje. ¿Os acordáis de qué pasa? ¿Por qué el mapache destruye la casa del leñador?

6. The Chameleon (1:10 - 1:30).

Durante estos segundos escuchamos los sonidos de diferentes situaciones peligrosas que hacen cambiar de color al camaleón. ¿Cuáles identificáis? Puede ser que cada uno identifique en un mismo sonido una situación diferente. Poner en valor también la importancia de la imaginación en estas escenas donde los sonidos nos pueden transportar a diferentes momentos.

ACTIVIDAD 2

En la actividad anterior hemos escuchado diferentes escenas, algunas tenían música y otras solo sonidos. En el fragmento de The Chameleon hemos escuchado muchos sonidos, pero no hemos visto exactamente qué pasaba. Volver a reproducir la escena y, con la ayuda de lo que hemos oído, dibujar el contexto de uno de estos tres momentos:

Por ejemplo, en esta escena (imagen 1) escuchamos el sonido de un motor. ¿Podríamos estar en un bosque cerca de la carretera?

O en esta segunda (imagen 2), escuchamos el claxon de los coches. ¿Podríamos estar en medio de una ciudad?

En este caso (imagen 3) escuchamos animales. ¿Podríamos estar en un parque? ¿En una granja? ¿En un lago en medio de la montaña?

Finalmente os animamos a compartir vuestros dibujos. ¿Hay similitudes y diferencias entre lo que hemos dibujado?

PROFESTIVALES 23

VENTANA CINÉFILA

esto es cine europeo
**FESTIVAL
DE SEVILLA**

SEMINCI
CINE DE AUTOR
VALLADOLID
CIENNA INTERNACIONAL DE CINE

FESTIVAL DE HUELVA
CINE IBEROAMERICANO

**FESTIVAL DE
MÁLAGA**

SITGES
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINEMA FANTÀSTIC DE CATALUNYA