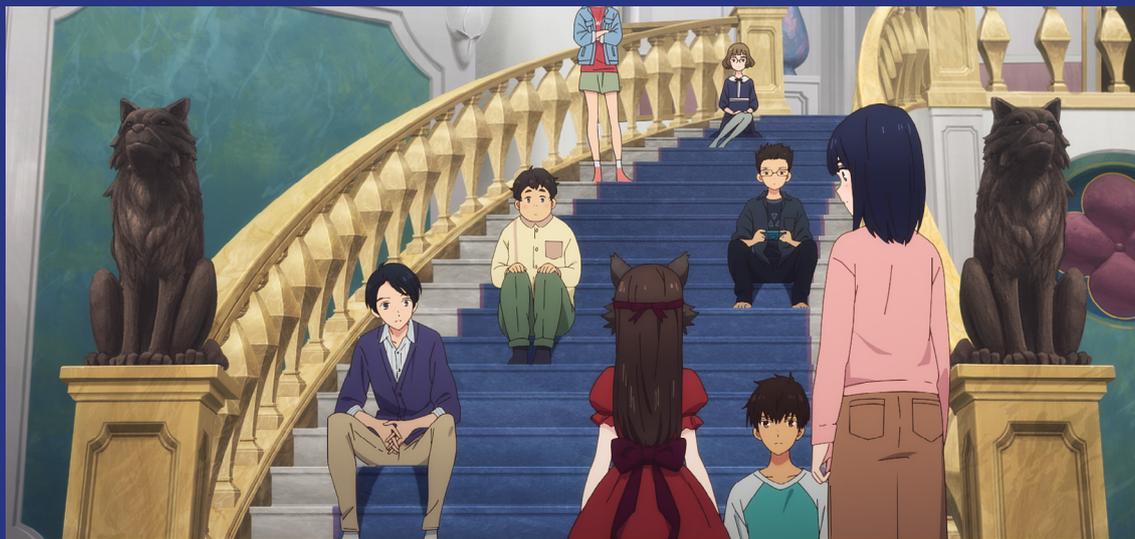

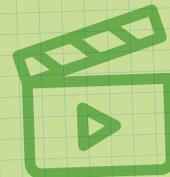
EL CASTILLO A TRAVÉS DEL ESPEJO

VENTANA
CINÉFILA

VENTANA CINÉFILA
GUÍA DIDÁCTICA DEL PROFESORADO

FICHA TÉCNICA

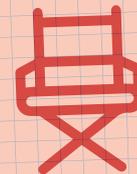

Título original / **Kagami no Kojo**
Formato original / **Llargmetratge**
Año de producción / **2022**
Nacionalidad / **Japó**
Duración / **116 minuts**
Género / **Fantasia, drama**
Idea original / **Mizuki Tsujimura**
“Kagami no Kojo” (Poplar Publishing)
Dirección / **Keiichi Hara**
Guión / **Miho Maruo**
Diseño de personajes y dirección de animación / **Keigo Sasaki**
Concepto visual y diseño del castillo solitario / **Ilya Kuvshinov**
Dirección de unidad / **Takakazu Nagatomo**
Dirección artística / **Hiromichi Ito**
Diseño artístico / **Takashi**

Nakamura
Tablero artístico / **Hiroshi Ono**
Color / **Takahiro Mogi**
Dirección de modelado por ordenador / **Hiroshi Inagaki**
Dirección de animación por ordenador / **Shigetaka Ushida**
Fotografía / **Toshiaki Aoshima i Yohei Miyawaki**
Edición / **Shigeru Nishiyama**
Producción musical / **Mami Takaishi**
Música / **Harumi Fuuki**
Estudio de animación / **A-1 Pictures**
Producción / **Kagami no Kojo Production Committee**

KAGAMI NO KOJO

Nacido el 24 de julio de 1959. Obtuvo amplios elogios por su irreverente película *Crayon Shin-chan: The Storm Called: The Adult Empire Strikes Back* (2001) y ganó numerosos premios en Japón por *Crayon Shin-chan: The Storm Called: La batalla de los estados en guerra* (2002) y *Días de verano con Coo* (2007). Posteriormente se convirtió en uno de los autores de animación japoneses más venerados a nivel mundial por su trabajo, incluido el doble premio del Festival Internacional de Cine de Animación

de Annecy por *Colorful* (2010), *Miss Hokusai* (2015) y *The Wonderland* (2019). En 2018, se convirtió en el tercer director de animación (después de Isao Takahata y Katsuhiro Otomo) en recibir una Medalla con Cinta Púrpura, otorgada por el gobierno japonés a personas que han hecho grandes contribuciones en los campos artístico y académico. Su trabajo sigue siendo muy esperado tanto en el país como en el extranjero.

DATOS DE INTERÉS

***El castillo a través del espejo* es una adaptación del libro con el mismo título escrito por Mizuki Tsujimura.**

Publicado en 2017, tuvo una gran acogida entre los jóvenes japoneses y ganó el Japan Booksellers Award en 2018. Un año más tarde, la novela inspiró una adaptación al manga, ilustrada por Tomo Taketomi. Y fue en 2022, cuando el estudio de animación A-1 Pictures estrenó la película dirigida por Keiichi Hara.

Pero esta no es la primera vez que Hara adapta una novela a una película, ya que anteriormente, había hecho otra adaptación: *Colorful* (2010), film que comparte

con *El castillo a través del espejo* uno de los temas abordados: el suicidio juvenil. Por contra, las anteriores películas de Hara distan totalmente de esta temática. Un claro ejemplo son las películas de la saga *Shin-chan*, con un tono y tema muy diferentes.

Fotograma de *El castillo a través del espejo*.

PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO

La ficción puede ser una ventana para descubrir realidades diferentes a las nuestras, como también una herramienta para sentirnos representados en ella.

Este vernos identificados en los problemas e ilusiones de los protagonistas nos puede ayudar a sentir que no estamos solas y solos. Por eso es tan importante que haya diversidad de referentes en el mundo audiovisual y literario. En este caso, tanto el estreno de El castillo a través del espejo como la publicación por Mizuki Tsujimura de la novela que la inspiró, pudieron significar un refugio para muchos adolescentes que se encontraban en situaciones similares a las de las y los protagonistas.

La comunidad como herramienta esencial

¿Qué es lo que une a siete adolescentes en un castillo mágico? Esta es la pregunta que se hacen los personajes de El castillo a través del espejo, cuando, después de traspasar el espejo de su habitación, se encuentran en un castillo. Allí, se les propone un objetivo: encontrar la llave de una sala mágica que les concederá un deseo. Pero este no es el único factor que les une: todos ellos sufren acoso escolar o violencia sexual. El castillo representa una ventana hacia un lugar seguro, donde, a lo largo de un año, irán coincidiendo para labrar una amistad que les permitirá confiar en ellas y ellos mismos y así afrontar

juntos las situaciones de violencia que viven.

Ligado al acoso, otro tema que se trata en la película es el suicidio juvenil. Los lazos que se trazan entre los jóvenes son los que salvan a Aki, una de las adolescentes, del aislamiento y el miedo ante la violencia sexual. Aunque el suicidio juvenil e infantil es una problemática mundial, Japón (lugar donde ocurre la historia) está dentro de los países con los índices más elevados. Según el Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar de Japón, en 2022 se quitaron la vida 514 estudiantes de primaria y secundaria. En comparación, en España las cifras son distintas, pero

Fotograma de *El castillo a través del espejo*.

no menos importantes: 12 menores de 15 años se quitaron la vida en 2022, según la Fundación Española para la Prevención del Suicidio. Si bien es cierto que Japón supera a España en población (casi la triplica), las cifras evidencian que la tasa japonesa es muy elevada. En este sentido, la película consigue tratar un problema de fondo de nuestras sociedades mostrando la comunidad como una herramienta esencial ante el aislamiento y la depresión.

Pasar de la novela al cine

El trabajo que hizo Hara en el film tenía diferentes retos. El primero, adaptar una novela de más de 350 páginas a una película. Pero ¿cómo pasarlo a imágenes? Para lograrlo, el director habló con la autora del libro para crear escenarios lo más cercanos a la imagen que Tsujimura tenía en la cabeza. “Ella me dijo que no tenía una imagen concreta, así que desarrollé la mía. No debería ser un castillo lujoso, ya que es para

niños con problemas. Pensé que el exterior debería ser un castillo resistente de estilo medieval construido para la batalla. Por otro lado, imaginé que el interior sería precioso y espacioso, con muebles europeos”, explica el director en la misma entrevista de Animation Magazine (2023).

Hara ya tiene experiencia adaptando novelas a películas. Realizó las adaptaciones de la saga de películas *Shin-chan* y *Colorful*.

La ficción como refugio

No es la primera vez que vemos en la gran pantalla castillos mágicos que permiten la transformación y el refugio de los protagonistas. Un ejemplo son dos de las creaciones de Studio Ghibli: *El castillo ambulante* (Hayao Miyazaki, 2004) y *El castillo en el cielo* (Hayao Miyazaki, 1986). El primero narra la historia de Sophie, quien decide pedir ayuda al mago Howl, que vive en un castillo ambulante, para romper una maldición. Por otro lado, *El castillo en el cielo* (Hayao Miyazaki, 1986) es una historia sobre dos jóvenes que intentan evitar que una antigua

piedra mágica caiga en manos de un grupo de agentes militares, quienes quieren usarla para llegar a un legendario castillo flotante.

A diferencia de las películas de Studio Ghibli, ambientadas en un mundo completamente fantástico, *El castillo a través del espejo* se basa en situaciones reales, pero que incorporan algunos elementos fantásticos. Para el director, este es un hecho importante, porque a través del realismo mágico, acerca temáticas muy duras como son el acoso y el suicidio.

Fotograma de *El castillo a través del espejo*.

PELÍCULAS CITADAS

- ③ *Colorful* (Keiichi Hara, 2010)
- ③ *El castillo ambulante* (Hayao Miyazaki, 2004)
- ③ *El castillo en el cielo* (Hayao Miyazaki, 1986)
- ③ *Your name* (Makoto Shinkai, 2015)

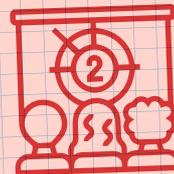
ACTIVIDAD ANTES DEL VISIONADO

El castillo a través del espejo es una película que se basa en una situación que podría ser real (un grupo de jóvenes que van a un instituto de Japón), pero incorpora un elemento mágico que irrumpe en las vidas de las y los protagonistas (a través de un espejo entran en un castillo mágico).

Este mecanismo narrativo permite utilizar la magia para tratar problemas que pueden tener las y los jóvenes en la vida real, en este caso el acoso escolar. ¿Conocemos otras películas que utilicen elementos mágicos para tratar problemas de la vida real? Proponemos hacer un listado con todo el grupo y comentar los elementos que tienen en común.

ACTIVIDADES DESPUÉS DEL VISIONADO

ACTIVIDAD 1

Cuando *El castillo a través del espejo* se estrenó en Japón, tuvo un gran éxito entre las y los adolescentes porque veían en esta película un espacio donde sentirse representados.

Verse identificados en las y los protagonistas, les ayudó a entender que hay otras personas que viven situaciones similares y, también, que es posible salir de ellas. Igual que la salud mental, hay otros temas y colectivos poco representados y a veces estereotipados en el cine. Podemos pensar en el colectivo LGBTQI+, las personas racializadas o los recurrentes estereotipos en

los roles de género. Proponemos debatir con todo el grupo por qué creéis que es importante que haya una representación diversa de la sociedad en el cine y el audiovisual.

Después de compartir las reflexiones, nos dividimos en grupos para organizar un cinefórum:

-Pensar en colectivos minorizados o que estén representados de forma estereotipada en el cine y las series.

-Cada grupo tiene que buscar películas que rompan con estos estereotipos y propongan formas de representación diversas y positivas.

-Escoger una de las películas y

preparar una pequeña dinamización para antes y después de ver el film. Antes de ver el film, podemos explicar la sinopsis de la película, la biografía del director o directora y hacer una introducción de los temas que se tratarán. Después de la proyección, podemos pensar en preguntas que activen la participación y hagan reflexionar al grupo.

-Ver las películas propuestas por todos los grupos y seguir las dinamizaciones que ha preparado cada grupo.

-Cerrar la actividad con una valoración global de los temas tratados y los aprendizajes que hemos hecho.

ACTIVIDADES DESPUÉS DEL VISIONADO

ACTIVIDAD 2

El castillo a través del espejo es un film adaptado de una novela. En esta actividad, adaptaremos también una novela que cada persona haya leído previamente.

No la terminaremos grabando, pero sí que pensaremos en algunos elementos clave en el proceso de creación de un film. Podemos seguir la siguiente guía:

-¿Qué novela podría adaptar?

-¿De quién es su autoría? ¿Qué temas trata?

-¿Quiénes son los personajes y qué hacen?

-¿Será una película de animación o grabada con personajes reales?

-¿Será una película con planos muy luminosos u oscuros?

-¿Qué tipo de música se escuchará?

-¿Cuales serán los lugares y espacios donde ocurrirá la acción?

Para finalizar, compartiremos con todo el grupo las adaptaciones de cada persona.

PROFESTIVALES21

VENTANA
CINÉFILA

esto es cine europeo
**FESTIVAL
DE SEVILLA**

SEMINCI
VALLADOLID

FESTIVAL DE HUELVA
CINE IBEROAMERICANO

**FESTIVAL DE
MÁLAGA**

SITGES
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINEMA FANTÁSTIC DE CATALUNYA