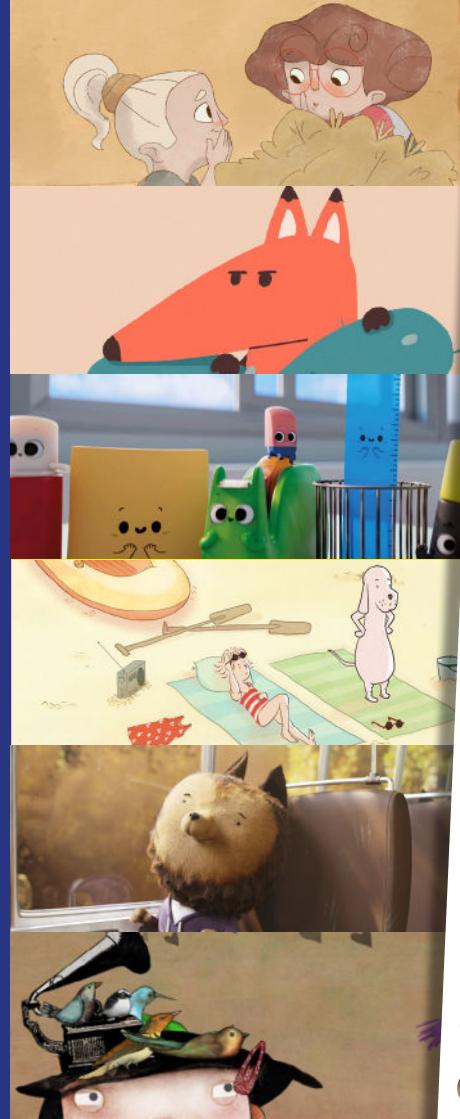

+5

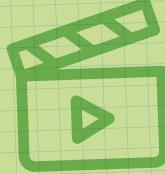
CORTOS

VENTANA
CINÉFILA

VENTANA CINÉFILA.
GUÍA DIDÁCTICA DEL PROFESORADO

FOXTALE

FICHA TÉCNICA

Dirección / **Alexandra Allen**

Año de producción / **2022**

País / **Portugal**

Duración / **6 min.**

SINOPSIS

Un zorro hambriento se enfrenta a un reto: alcanzar el último fruto que queda en lo alto de un árbol. Pero a veces, conseguir lo que quieras no es tan fácil como parece...

ALEXANDRA ALLEN

Alexandra Allen es una joven animadora y directora portuguesa, con formación en ilustración y narrativa visual. Foxtale es uno de sus primeros cortometrajes profesionales, tras formarse en animación tradicional y digital. Su estilo delicado y expresivo conecta especialmente con el público infantil.

HOMEWORK

FICHA TÉCNICA

Dirección / **Nacho Arjona**

Año de producción / **2024**

País / **España**

Duración / **15 min.**

SINOPSIS

Un lápiz, una goma, una regla...

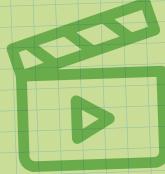
En este estuche tan peculiar, los objetos escolares cobran vida y protagonizan una historia de amistad, cooperación y superación de obstáculos cotidianos.

NACHO ARJONA

Nacho Arjona es ilustrador, animador y fundador de Naolito Animation Studios. Es conocido por su estilo visual simpático y expresivo, con millones de seguidores en redes sociales. Homework es uno de sus cortos más ambiciosos, pensado para emocionar a pequeños y mayores a través del humor visual y el trabajo en equipo.

JULES Y JULIETTE

FICHA TÉCNICA

Dirección / Chantal Peten

Año de producción / 2022

País / Bélgica

Duración / 7 min.

SINOPSIS

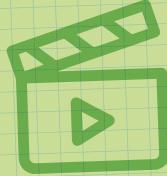
Jules y Juliette están deseando ir a la playa con su colchoneta. Pero el camino no es tan sencillo como parece... Una historia de amistad, perseverancia y alegría de compartir.

CHANTAL PETEN

Chantal Peten es ilustradora y autora de cómics y álbumes infantiles. Con una trayectoria consolidada en el mundo editorial, ha comenzado a explorar el cine de animación con un estilo colorido, amable y lleno de pequeños detalles poéticos.

LA PRIMAVERA SIEMPRE VUELVE

FICHA TÉCNICA

Dirección / **Alicia Núñez Puerto**

Año de producción / **2021**

País / **España**

Duración / **10 min.**

SINOPSIS

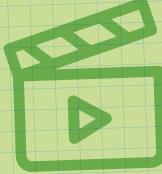
La abuela Margara enseña a sus cuatro nietos a plantar flores. Años después, la llegada de la primavera despierta en ellos los recuerdos compartidos y el vínculo con sus raíces familiares.

ALICIA NÚÑEZ PUERTO

Alicia Núñez Puerto es guionista, productora y directora de animación. Ha trabajado en proyectos como Buñuel en el laberinto de las tortugas y es una firme defensora del papel de las mujeres en la animación. La primavera siempre vuelve es su primer cortometraje como directora.

TOBI Y LA TURBOGUAGUA

FICHA TÉCNICA

Dirección / **Verena Fels y Marc Angele**

Año de producción / **2020**

País / **Alemania**

Duración / **7 min.**

SINOPSIS

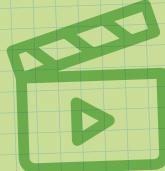
En la peculiar “turboguagua”, no hay asientos garantizados. El pequeño lobo Tobi tendrá que enfrentarse a una caótica aventura llena de ritmo, obstáculos y sorpresas para encontrar un lugar entre los demás.

VERENA FELS Y MARC ANGELE

Verena Fels es una reconocida directora de animación alemana, con premios internacionales por sus trabajos (Mobile, Muckla). Marc Angele, codirector del corto, es diseñador 3D y animador especializado en modelado de personajes y texturizado. Juntos han creado una historia energética que mezcla humor, ternura y mucho movimiento.

YO VOY CONMIGO

FICHA TÉCNICA

Dirección / Chelo Loureiro

Año de producción / 2024

País / España

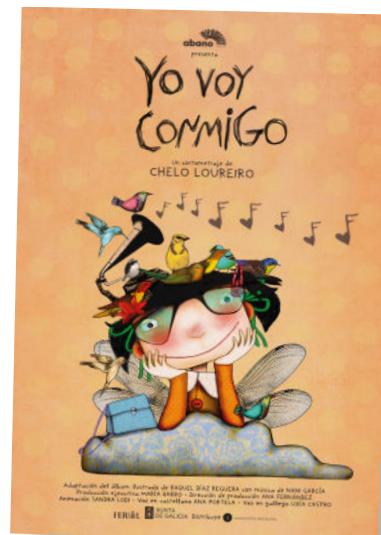
Duración / 7 min.

SINOPSIS

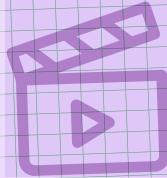
Elisa quiere gustarle a un compañero de clase, pero parece que todo el mundo tiene una opinión sobre cómo debería ser. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a cambiarnos a nosotros mismos para agradar a los demás?

CHELO LOUREIRO

Chelo Loureiro es una de las figuras más destacadas de la animación española actual. Productora de Unicorn Wars y directora de Valentina (Goya a Mejor Película de Animación 2022), ha centrado su carrera en relatos comprometidos, feministas y sensibles. Yo voy conmigo está basado en el cuento homónimo de Raquel Díaz Reguera.

DATOS DE INTERÉS

Este programa de cortos nos ofrece una serie de reflexiones sobre la amistad, el amor propio y la ayuda a los demás. A pesar de que hay una gran diversidad de temas, el propósito es entender cómo a través de un formato como el cortometraje (distinto al de una película convencional) podemos encontrar historias igual de divertidas y útiles. A lo largo de estos distintos cuentos animados, unos protagonizados por animales, otros por niños como nosotros, e incluso, como es el caso de *Homework* (2024, Nacho Arjona) por los diversos objetos que podrías encontrar en tu estuche del colegio, podemos ver cómo los animadores

juegan con su imaginación para hablarnos de sentimientos como la empatía o la importancia de tener cerca a nuestros seres queridos. *Pensando en Foxtale* (Alexandra Allen, 2023) o *Jules y Juliette* (Chantal Peten, 2022), observamos cómo una simple tarea como llevar la colchoneta a la playa o coger una manzana de un árbol se convierte en un desafío si no encontramos un amigo que nos ayude con ello. También, estas divertidas historias, como *Tobi y la Turboguagua* (Verena Fels, Marc Angele, 2020) o *Yo voy conmigo* (Chelo Loureiro, 2024), nos enseñan a valorarnos a nosotros mismos y a tener cuidado con lo

que nos digan los demás, que puede afectarnos mucho más de lo que pensamos.

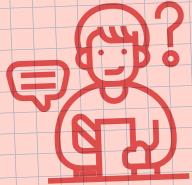
PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO

UN MUNDO ANIMADO

Las técnicas de animación son más antiguas que el propio cine, de hecho, podemos encontrar experimentos en el Antiguo Egipto en los que por medio de ingeniosos dibujos se generaba la ilusión de movimiento. Con la llegada del cinematógrafo, se abrió un mundo de posibilidades, en los que los dibujos animados fueron ganando popularidad hasta llegar al gran éxito que todos conocemos, con Disney como gran ejemplo del siglo XX o la animación japonesa que es tan conocida hoy en día. En la sección de cortometrajes que disfrutaremos hoy, los animadores que han confeccionado estas

divertidas e instructivas historias son grandes profesionales dentro del mundo de la animación, tanto en España como en otros países, con una gran experiencia a sus espaldas y un conocimiento profundo de las distintas técnicas de dibujo y animación que se pueden utilizar. Por ejemplo, Chelo Loureiro es una de las productoras responsables de *Unicorn wars* (Goya a mejor película de animación en 2023) y también cineasta, con infinidad de premios a sus espaldas (destacando el Goya a mejor película de animación que ganó en 2022 por *Valentina*, su primera obra como directora). El corto que vamos a ver, *Yo voy conmigo* (2024) está basado en el

Fortale

La primavera siempre vuelve

álbum ilustrado de la autora Raquel Díaz Reguera que lleva el mismo título, publicado por la editorial Thule. Aquí podemos ver una animación muy fiel a los dibujos de los que parte, pero con fondos más abstractos que le permiten jugar con los objetos y las expresiones de la protagonista.

DEL DIBUJO AL 3D

Tanto Alexandra Allen como Chantal Peten nos proponen una animación mucho más ligada al dibujo, ya que ambas han trabajado en publicaciones como libros y cómics, y su estilo aprovecha los colores y las formas para contar historias sencillas, como demuestran Foxtale (2023) y Jules & Juliette (2022), dos trabajos muy delicados. También en esta línea del dibujo como base para la animación podemos encontrar la primera

película como directora de Alicia Núñez Puerto, que tras muchos años de experiencia como productora de largometrajes y series, presentó su cortometraje *La primavera siempre vuelve* (2021). En esta obra, a través de un uso muy delicado del color nos cuenta la historia de la abuela Margara y sus cuatro nietos, aprovechando las texturas de las flores y una tradición muy arrraigada en nuestras abuelas como es la costura.

Algo muy distinto ocurre con Tobi y la Turboguagua (2020) en el que el director Marc Angele nos enseña en su página web (<https://www.marcangele.ch/projects/tobiturbobus/>) una serie de vídeos en los que muestra los diseños en 3D de los personajes, para que podamos ver cómo se hacen estos modelos. Primero se hacen dibujos preparativos, luego se empiezan a animar, se van añadiendo texturas, sombras, pelo, accesorios y reflejos, y por último, se les da movimiento y expresividad para contar la historia. En un corto tan acelerado como este, es muy necesario que los movimientos sean muy naturales, por lo que hay que invertir horas y horas en perfeccionar el resultado final. Si nos fijamos bien, a pesar de utilizar la misma técnica de Nacho Arjona -el director de Homework y un destacado productor y fundador de Naolito Animation Studios-, podemos observar muchas

diferencias, marcadas por las necesidades de cada corto, ya que no es lo mismo tener que hacer el pelo rebelde de la cabeza de Tobi que la madera del lápiz protagonista o transmitir la sensación de tocar una goma de borrar. Hoy en día gracias a internet podemos acceder a mucha información de las películas que vemos, como el perfil de Instagram de Nacho Arjona (<https://www.instagram.com/naolito/?hl=en>) en el que vemos no solo dibujos y diseños de Homework que nos ayudan a profundizar más en el proceso, sino otros proyectos en los que está trabajando.

Los dos cortometrajes de los que hemos hablado son muy dinámicos, pero de formas muy distintas, ya que, en este segundo, como no habla nadie, lo más importante es la expresividad de los ojos, la boca y el cuerpo. Además, como estamos hablando de objetos inanimados

Homework

que de repente cobran vida, hay que potenciar esa sensación con movimientos y acciones que no estamos acostumbrados a ver. Si pensamos en Toy Story, podemos ver un gran ejemplo de la evolución que ha habido en la animación en los últimos 30 años, que pasó de ser dibujada a mano a aprovechar la tecnología de los ordenadores para crear realidades en 3 dimensiones. Además, gracias a la película pudimos ver cómo las historias no eran protagonizadas solamente por animales o personas, sino que de repente, hasta las cosas más insospechadas cobran vida, como nuestros juguetes. ¿Quién iba a decirnos que nuestros lapiceros, gomas y reglas también iban a vivir trepidantes aventuras cuando no miramos? Como hemos visto, no hay una única manera de hacer películas de animación, sino que cada año se

Tobi y la Turboguagua

van descubriendo nuevas técnicas y programas informáticos que permiten a los artistas gráficos dar rienda suelta a su imaginación y traernos así las historias más bellas y alocadas.

ACTIVIDAD ANTES DEL VISIONADO

Vamos a pensar en las películas y series de animación que conocemos, ¿cuántas podemos nombrar que estén protagonizadas por animales? ¿Hablan o solamente hacen sonidos? ¿Por qué en unos casos es de una manera y en otros de otra? Como vamos a ver en los cortos, muchas veces los animales se comportan como personas (caminan a 2 patas, o usan sus garras como si fueran manos), lo que nos ayuda a entender su punto de vista y a relacionarlo con el nuestro. Vamos a fijarnos bien en cómo se mueven los personajes de los cortos, si hablan o si solo hacen sonidos. También estos cortometrajes nos hablan de la importancia de

mantener cerca a nuestros amigos y a tratar bien a nuestros compañeros de clase. Los protagonistas de alguna de las obras nos hablan directamente contándonos sus problemas, pero otros simplemente actúan, y somos nosotros los que tenemos que entender qué les pasa. Además, nos cuenta una historia de una abuela que está lejos de sus nietos y cómo le afecta eso. Vamos a fijarnos especialmente en cómo nos habla de ello a través de las flores y las cartas. ¿Tenéis algún familiar que no viva en esta ciudad? ¿Cómo os relacionáis con ellos para no perder el contacto?

Yo voy conmigo

ACTIVIDADES DESPUÉS DEL VISIONADO

ACTIVIDAD 1. Escuchar las películas. Los efectos de sonido, la música y la voz en off.

A veces no hace falta decir las cosas con palabras, pero otras las películas nos enseñan cómo piensan los personajes y qué cosas les ocurren. Vamos a intentar ver por qué algunos de los cortos necesitan utilizar voces (que pueden ser de los personajes hablando, de un narrador o pensamientos de un protagonista) y otros simplemente nos hacen entender lo que ocurre a través de sonidos y música que acompañan a las imágenes. Dividimos a los niños en pequeños grupos para volver a ver fragmentos de los cortos y al final poner en común las ideas.

1. Foxtale (1:25 - 2:15).

Este es un cortometraje en el que no se habla, por lo que vamos a escuchar los sonidos y la música que aparecen en este fragmento para ver su importancia. Si cerramos los ojos, ¿qué podemos entender de lo que ocurre? Y la música ¿nos da pistas de lo que va a pasar? ¿Qué sentimiento nos produce el cambio brusco de música?

2. Tobi y la Turboguagua.

Vamos a fijarnos en el inicio del corto y esa voz que suena. ¿Quién habla? ¿Qué nos cuenta? ¿Nos habla de sí mismo o de los demás?

3. Jules y Juliette (1:35 - 2:40).

Ahora vamos a intentar escuchar los sonidos de la playa. Con los ojos cerrados ¿podemos reconocer los animales que se escuchan? Más tarde entra la música y, sin mirar, vamos a intentar pensar en el mar. Escuchando la partitura ¿diríamos que el mar está en calma o agitado? ¿Por qué lo sabemos sin mirar las imágenes?

4. Yo voy conmigo. Aquí la

animación responde a lo que piensa la protagonista, que tiene mucho que ver con lo que le dicen sus compañeros, ¿qué nos está diciendo sobre cómo se siente? ¿Cómo cambia su ropa y los colores con cada cosa que dice?

ACTIVIDADES DESPUÉS DEL VISIONADO

5. Homework (1:25 - 2:15).

Aquí no habla nadie, solo vemos a un grupo de objetos escolares que se divierten mientras los niños están en el patio. Así que vamos a fijarnos en cómo la música, y también el silencio, nos ayuda a entender cómo se sienten los protagonistas. ¿Cómo cambia la música cuando la goma de borrar se siente triste? ¿Y cuando el lápiz dibuja a toda velocidad?

6. La primavera siempre vuelven (a partir del minuto 8).

Vamos a fijarnos en la canción que suena ¿qué sentimientos nos produce? ¿por qué creéis que el cineasta ha elegido ese tipo de música en ese momento? ¿Cómo se relaciona la música con la última frase que aparece en la pantalla?

ACTIVIDAD 2: La fábula

La fábula es una composición literaria breve, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Además, las historias en forma de fábula siempre traen consigo un mensaje, una lección que podemos aprender de lo que les ha ocurrido a los personajes y que recibe el nombre de “moralidad”. ¿Conocéis alguna historia de este tipo? ¿Cuáles de los cortos que hemos visto podría ser una fábula?

ACTIVIDAD 3: Construir una fábula

Dividir a los niños en pequeños grupos (5 o 6 personas) y darles una de las siguientes opciones, que contienen 2 o 3 animales con su respectiva personalidad, un lugar en el que se desarrolla la historia y un valor que deben potenciar. A partir de aquí, vamos a intentar escribir nuestra propia fábula, que debe ser corta y contener un mensaje. Para ello, empezamos por hacer un esquema de la historia, que debe tener una presentación (donde contamos quiénes son los personajes), un conflicto (¿qué les ocurre a los animales?) y un desenlace final en el que se incluya el mensaje. Se puede hacer un

concurso final en el que se elija la mejor historia.

- Perro (trabajador) y gato (perezoso) - Jardín - Moraleja: no hay que tener envidia, sino trabajar por lo propio
- Ovejas (despistadas), lobo (astuto y hambriento) y perro pastor (cercano, cuidadoso) - Un bosque - Moraleja: es mejor trabajar en equipo y ayudarse ante un peligro
- Un león (fuerte) y un ratón (pequeño) - Una selva calurosa - Moraleja: hay que aprovechar las ventajas que tiene cada uno

PROFESTIVALES21

VENTANA CINÉFILA

