

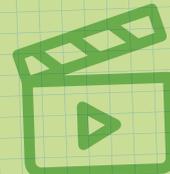
CALAMITY

VENTANA
CINÉFILA

VENTANA CINÉFILA
GUÍA DIDÁCTICA DEL PROFESORADO

FICHA TÉCNICA

Título original/ **Calamity, un enfance de Martha Jane Cannaryaka**

Año/ **2020**

Duración/ **82 min.**

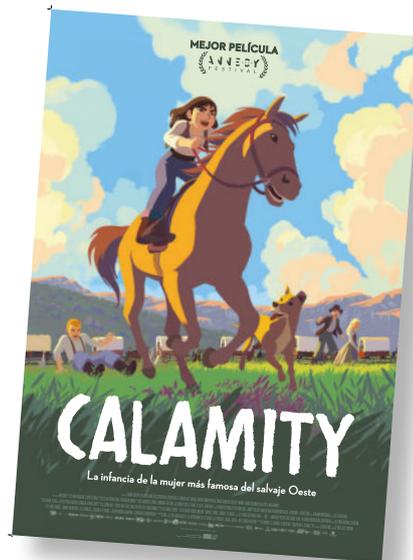
País/ **Francia**

Dirección/ **Rémi Chayé**

Guión/ **Sandra Tosello, Fabrice de Costil, Rémi Chayé**

Música/ **Florenca Di Concilio**

Productoras/ **Maybe Movies, Sacrebleu Productions**

SINOPSIS

En 1863, Martha Jane debe aprender cómo manejar a los caballos de un carruaje para poder así participar en un convoy que transita por el oeste de los Estados Unidos. Un día decide ponerse pantalones y cortarse el pelo, generando así una enorme polémica que sacará a relucir su verdadero carácter ante las innumerables dificultades que se presentan en un mundo tan grande como salvaje y en el que todo es posible.

RÉMI CHAYÉ

Rémi Chayé descubre por casualidad el cine de animación en su trabajo como dibujante. En 2003, entra en la escuela de cine de animación La Poudrière (Bourg-lès-Valence, Francia), en la que dirige tres cortometrajes. A continuación, trabaja en los storyboards y como ayudante de dirección en varias películas, como *El secreto del Libro de Kells* (nominada al Óscar al mejor largometraje de animación),

El lienzo (César a la mejor película de animación), o *Kéritý, la casa de los cuentos* (Mención especial en el Festival de Animación de Annecy). *El techo del mundo* (Premio del público en Annecy), de la cual es también el autor gráfico, es su ópera prima. En el 2020, vuelve a escena con *Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary*, galardonada con el Cristal del largometraje en Annecy.

DATOS DE INTERÉS

Si buscamos en internet el nombre de Calamity Jane, encontraremos diferentes teorías y estudios de quién fue Martha Jane Cannary (1852 -1903), conocida popularmente como Calamity Jane.

Su nombre está envuelto en leyendas e historias que ella misma alentó. De su vida, queda constancia por una autobiografía dictada por ella (con numerosas exageraciones de sus hazañas), por la correspondencia con su hija y por diversos estudios de historiadores como Richard W. Etulain. Algunos de los hechos que se saben son que era una gran pistolera y que trabajó como exploradora y enfermera.

También se relacionó con el famoso explorador y empresario de espectáculos Buffalo Bill. Además, en las primeras novelas de bolsillo, llamadas dime novels, se cuentan historias amorosas sobre ella, con el también famoso explorador y pistolero Wild Bill Hickok, aunque lo más probable es que solamente fueran meros conocidos, como se explica en [esta biografía](#) de National Geographic (2024).

Lo cierto es que, entre todas estas confabulaciones, Calamity fue una mujer que rompió las normas en un mundo de hombres. Desde su forma de vestir, hasta las profesiones y

la actitud que tenía, Calamity Jane transgredió totalmente los estereotipos de género del siglo XIX.

Imagen de Martha Jane Cannary.

PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO

La película Calamity (2020) es una creación de Rémi Chayé sobre la adolescencia de esta mujer.

Como no se sabía exactamente qué fue de su vida durante esa época, el director se tomó la licencia de ficcionar lo que podría haber sido su juventud. “Ciertamente, aunque la historia que presentamos es pura ficción (nuestra variación de la juventud de Calamity Jane), no existe ningún testimonio histórico fiable relativo a este período de su vida”, relata Chayé en una [entrevista](#) al festival Ale Kino! (2022).

Siendo veraz a las características principales de Calamity (una mujer

aventurera, valiente, desafiante, empática...), el director utiliza el cine para hablar de temas que le parecen interesantes a través de este personaje. Con una perspectiva feminista, Calamity rompe con los roles de género y se sitúa como una heroína del siglo XIX.

Romper con los estereotipos de género

Si bien anteriormente ya se habían hecho películas sobre Martha Jane Canary, esta propone un enfoque diferente. En el artículo realizado por la doctora y periodista cultural Paula Arantza Ruiz en Cinemania, publicado en el 2021, se explica que esta aventurera ya había aparecido

en el cine muchas veces: películas como The Plainsman (1936), Rostro pálido (1948) o musicales como Doris Day en el Oeste (1953) de David Butler son algunos ejemplos. Pero la aproximación feminista que ofrece Calamity, se conforma como un western que convierte a un personaje a menudo relegado a hechos cómicos o románticos en una heroína del Oeste.

Fotograma de Calamity.

En la película, Martha Jane no solo lleva pantalones y se corta el pelo, sino que también se hace pasar por chico en algunas situaciones, por ejemplo cuando le persiguen unos hombres o cuando quiere colarse en un campamento militar. Y es que no es la primera vez que mujeres se hacen pasar por hombres para conseguir sus objetivos. El caso de las hermanas Brontë, unas escritoras que firmaron bajo nombres masculinos, o la española Concepción Arenal, que se vistió de hombre para ingresar en la facultad de derecho. Y mucho más reciente, la historia de la afgana Nadia Ghulam, quien se hizo pasar por chico a sus once años para poder trabajar y sustentar a su familia, arriesgándose a perder la vida si se la descubría.

En el cine, conocemos el clásico *Mulan* (1998) de Disney, donde la protagonista se viste de soldado para evitar que su padre enfermo y su abuelo ya mayor tengan que formar parte del ejército.

Fotograma de *Mulan* (1998).

Justamente, el objetivo principal del director en esta historia era crear una heroína alejada de los estereotipos de género: “nadie le dirá al personaje que tiene que comportarse de cierta manera debido a su género. Después de todo, el género no tiene por qué implicar una actitud particular. Es más bien una construcción social establecida”, cuenta el director en [esta](#) entrevista (2022).

El impresionismo como inspiración

Uno de los puntos fuertes de esta animación es el espectáculo visual

que ofrecen sus escenas, con unas claras referencias a las pinturas impresionistas. El impresionismo, desarrollado a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, se caracteriza por querer plasmar la luz y el instante, sin darle tanta importancia a las formas y a la identidad del sujeto pintado. Chayé, que crea paisajes con colores saturados y luminosidad, afirma que se inspiraron en “el impresionismo y el navismo” (Ale Kino!, 2022). Estos artistas utilizaron colores profundamente saturados y queríamos crear una experiencia visual intensa para el espectador. La tecnología digital nos permitió crear mezclas de colores y variaciones de color que se parecen mucho a lo que se ve en los museos”. Además, otra gran inspiración fueron los paisajes norteamericanos, que, ilustrados con los colores saturados con los que Chayé trabaja, quedan retratados de forma impactante.

Impression: soleil levant, cuadro impresionista de Claude Monet (1872-1873).

En un primer momento, los creadores querían generar una paleta de colores diferente para cada escena, pero, finalmente, al evidenciarse que había aproximadamente 1200, decidieron que sería suficiente con que fuera diferente para cada secuencia.

La música es otro elemento cinematográfico que destaca en el film. Con un folk tradicional que envuelve los colores de la película, su creadora, Florencia Di Concilio,

nos evoca rápidamente al clásico oeste norteamericano. “Empezamos a probar música electro pero no funcionó, estábamos dando vueltas en círculos”, explica Chayé sobre la banda sonora en una entrevista en [Little big animation](#) (2020). “Y comenzó a funcionar el día que empezamos a poner bluegrass, así que decidí dejar de pelear: la película obviamente fue hecha para existir con música bluegrass”, sentencia el director. Con relación a esto, Di Concilio explica en la

misma entrevista: “para mí, las melodías son como el esqueleto, las líneas de un dibujo. Cuando tuvimos la animación final editada, detectamos puntos clave de la película y la historia en los que era importante trabajar. Para estos momentos, grabamos el conjunto de bluegrass desde el principio y luego los coloreamos con la orquestación sinfónica”.

Heroínas del siglo XIX

Calamity comparte diferentes elementos con su predecesora, *El techo del mundo* (2015), la anterior película de Chayé. En ella, se narra la historia de Sasha, una joven de la aristocracia rusa que ha estado siempre fascinada por la vida aventurera de su abuelo, Oluquin. Explorador famoso, hizo construir un magnífico barco rompehielos, el Davai, que no ha regresado de su última expedición a la conquista del Polo Norte. Sasha decide partir hacia el Gran Norte siguiendo la pista de su abuelo para recuperar el barco. En ambas películas se retrata a chicas jóvenes, decididas y fuertes que tienen que superar aventuras para conseguir sus objetivos. Son heroínas del siglo XIX que aún

hoy son un referente. Comparando las dos protagonistas, el director explicaba en una [entrevista](#) en la revista *Deadline* (2021) que “*Calamity Jane* es un personaje más vívido, rudo y divertido que *Sasha*, de *El techo del mundo*. *Sasha* es una princesa. Es muy inteligente. Es muy tranquila y dedicada, pero me divertí mucho trabajando con el personaje de *Martha Jane*”.

Ambas películas construyen unos relatos y personajes que rompen con los estereotipos de género y se suman a un cine feminista que cada vez cuenta con más diversidad. Tanto *Sasha* como *Calamity* contribuyen a desmontar los roles de género y crear referentes para las infancias de hoy en día.

Cartel de *El techo del mundo*

PELÍCULAS CITADAS

- ③ *Doris Day en el Oeste* (David Butler, 1953)
- ③ *El techo del mundo* (Rémi Chayé, 2015)
- ③ *Mulan* (Tony Bancroft i Barry Cook, 1998)
- ③ *Rostro pàlido* (Norman Z. McLeod, 1948)
- ③ *The Plainsman* (Cecil B. DeMille, 1936)

ACTIVIDAD ANTES DEL VISIONADO

Esta película trata sobre la juventud de Martha Jane Cannary, conocida como Calamity Jane. ¿Sabéis alguna cosa de su vida?

A continuación, hay una serie de afirmaciones sobre la película. ¿Creéis que son verdaderas o falsas? ¿Cómo os imagináis el personaje que estamos a punto de descubrir? Fijaos en todos los detalles de la película para poder responder estas preguntas después del visionado.

-Calamity Jane fue una aventurera norteamericana (Respuesta: verdadero)

-Aprendió a montar a caballo con la ayuda de su padre (Respuesta: falso)

-Encuentra oro en una cueva (Respuesta: verdadero)

-Llegó a comandar un ejército (Respuesta: falso)

-A diferencia de muchas chicas de su época, vestía con pantalones y llevaba el pelo corto (Respuesta: verdadero)

ACTIVIDADES DESPUÉS DEL VISIONADO

ACTIVIDAD 1

Calamity Jane podría ser vista como una heroína para muchas personas. ¿Sabéis qué es una heroína?

Una heroína es un personaje heroico femenino, que lucha para eliminar el mal, salvar a alguien que está en peligro o ayudar a los demás para el bien de la comunidad. ¿Y vosotros, conocéis a alguna heroína? En esta actividad vamos a crear nuestra heroína. Pensaremos las siguientes preguntas:

-¿Cómo se llamará?

-¿Qué poderes tendrá?

-¿Cómo será? (aventurera, empática, divertida, amable, valiente, constante, vulnerable...)

Finalmente, dibujaremos a nuestra heroína para plasmar las respuestas a estas preguntas.

ACTIVIDADES DESPUÉS DEL VISIONADO

ACTIVIDAD 2

Calamity Jane es una persona que rompe con los estereotipos. Pero, ¿sabemos qué son?

Los estereotipos son las normas sociales que marcan cómo hemos de ser. No tienen en cuenta la diversidad y limitan nuestra manera de expresarnos, vestir o comportarnos delante de un grupo. Por ejemplo, Calamity no sigue los estereotipos de género, porque a

diferencia de lo que está marcado por la comunidad en la que vive, donde las mujeres deben ir con falda, ella va con pantalones.

Haz una lista conjunta de todos los estereotipos con que rompe Calamity Jane.

Después reflexionar con todo el grupo: ¿Y a nosotros, nos afectan estos estereotipos? ¿Nos sentimos cómodos con ellos? ¿Nos gustaría cambiar alguna cosa?

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 FANTÀSTIC DE CATALUNYA