

+5

CORTOS

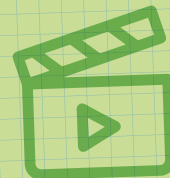
VENTANA
CINÉFILA

VENTANA CINÉFILA

GUÍA DIDÁCTICA DEL PROFESORADO

A FISH FOR A FRIEND

FIGHA TÉCNICA / ARTÍSTICA

Dirección / **Javon Chan**

Guión / **Javon Chan**

Música / **Peter Harrer, Thibaud Oguey**

Producción / **Louis Kai Cheuan**

Leow, Nicholas Jia Ying Poon,

Nicholas Weng Wah Oen, Muhammad

Khairuizam Kader, Clemens Yu

Chen Tan

Compañía Distribuidora / **Nanyang
Technological University**

Apta para todos los públicos

SINOPSIS

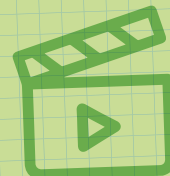
Un niño quiere compartir el pez que él y su padre pescaron con un oseznico que no puede pescar nada solo. El padre le había dicho a su hijo que no desperdiciara la comida que tanto le costó ganar, pero el niño continúa dándole pescado al pequeño oso.

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Animador 2D y 3D que también se dedica a la ilustración y aspira a trabajar en la industria del cine de animación.

MOGU Y PEROL

FIGHA TÉCNICA / ARTÍSTICA

Dirección / **Tsuneo Goda**

Guion / **Tsuneo Goda**

Fotografía / **Takamitsu Suzuki**

Montaje / **Tsuneo Goda, Makoto**

Hoashi

Música / **Michiru**

Producción / **Yuriko Okada, Hiroki**

Itoh

Compañía Productora / **dwarf Studios**

Apta para todos los públicos

SINOPSIS

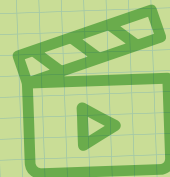
¡Una historia sobre dos amigos que viven en Yummy Island, donde se puede encontrar comida deliciosa en todas partes! Cada vez que Mogu está cocinando, Perol simplemente aparece y le come su deliciosa comida. Un día, Perol encuentra una Baaaya-baya de aspecto muy sabroso que Mogu estaba a punto de recoger. Perol no espera ni un segundo para probar la baya, lo que provoca una disputa inesperada entre los dos.

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Tsuneo Goda es un animador que dirige cortos de Domo (Domo-kun) usando animación stop motion; Domo es la mascota de NHK. También ha dirigido la película de animación stop motion Komaneko - The Curious Cat y el video musical de stop motion corto de tres minutos "I am a Bear", que se basa en la canción de Hikaru Utada "Boku wa Kuma".

HOPUS

FIGHA TÉCNICA / ARTÍSTICA

Dirección / **Lucie Kololiová**

Guion / **Lucie Kololiová**

Producción / **Rozálie Brořková**

Compañía Productora / **FAMU - Film
and TV School of the Academy of
Performing Arts in Prague**

Apta para todos los públicos

SINOPSIS

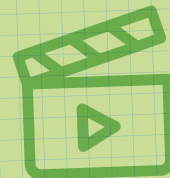
Este cortometraje con una forma antropomorfizada de la final del campeonato de salto. Sigue a los candidatos individuales hasta el final, cuando ocurre el giro inesperado.

BIOGRAFÍA DE LA DIRECTORA

Lucie Králová nació en la República Checa. Con un amor por la música, la poesía y las artes, Králová sigue teniendo éxito en las pasarelas de Europa.

BELLY FLOP

FIGHA TÉCNICA / ARTÍSTICA

Título original / **Tourist Trap**

Dirección / **Jeremy Collins**

Guión / **Kelly Dillon**

Montaje / **Matthew Lowry, Jeremy Collins, Anthony Silverston**

Música / **Pamela Myburgh, Stefan Myburgh, Annike Pienaar**

Producción / **Anthony Silverston, Kelly Dillon**

Compañía Productora / **Triggerfish Animation Studios**

Compañía Distribuidora / **Triggerfish**

Apta para todos los públicos

SINOPSIS

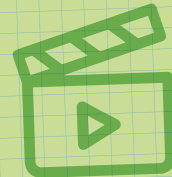
La persistencia vale la pena cuando una joven desvergonzada que aprende a bucear no se ve perturbada por un buzo talentoso que roba el centro de atención.

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Jeremy Collins es un director y productor de animación independiente con sede en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Se especializa en proyectos de formato corto, ofreciendo animación 2D y 3D de alta calidad y gráficos en movimiento en todas las plataformas.

PICCOLINO. UNA AVENTURA EN LA CIUDAD

FICHA TÉCNICA / ARTÍSTICA

Dirección / **Giovanni Maccelli**

Guion / **Carlota Coronado, Penélope Coronado**

Montaje / **Giovanni Maccelli**

Música / **Ganti Vaganti, Riera Sound**

Producción / **Carlota Coronado, Giovanni Maccelli**

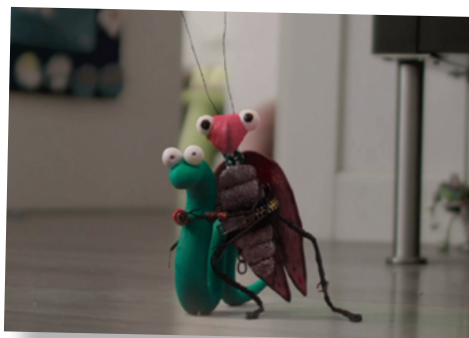
Compañía Productora / **Zampanò Producciones**

Compañía Distribuidora / **YAQ Distribución**

Apta para todos los públicos

SINOPSIS

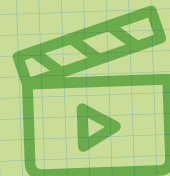
Piccolino es un gusano que vive feliz dentro de una manzana en el campo hasta que un día al salir fuera descubre que su manzana ya no está colgada de un árbol, sino aporreada y tirada a la basura en un callejón de una gran ciudad.

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Giovanni Maccelli nace en Prato (Italia) en 1977. Se licencia en Teoría y Técnica del Lenguaje Cinematográfico en la Universidad de Florencia y se diploma en Dirección Cinematográfica en la Scuola Immagina, además de estudiar animación y montaje (Estudio Cassin). Se traslada a Madrid en 2003 y empieza su trayectoria en el mundo del cine. Tiene su propia productora, Zampanò Producciones, junto a su compañera Carlota Coronado.

BEMOL

FIGHA TÉCNICA / ARTÍSTICA

Título original / **Vuela**

Dirección / **Oana Lacroix**

Guión / **Oana Lacroix**

Montaje / **Oana Lacroix**

Música / **Jérôme Vittoz**

Producción / **Nicolas Buriel, Zoltán**

Horváth

Compañía Productora / **Nadasdy Film,**

RTS Radio Télévisio Suisse

Compañía Distribuidora / **Rita & Luca
Films**

Apta para todos los públicos

SINOPSIS

Un ruiseñor sin plumas canta en el bosque. Su canto calma al osito que llora, frena las peleas de las ardillas y entretiene a la pareja de cisnes que nadan en el lago. Un día, una tormenta golpea el bosque. Como el ruiseñor no tiene plumaje, se resfría y se queda sin voz.

BIOGRAFÍA DE LA DIRECTORA

Oana Lacroix es una directora nacida en 1989 en Aigle, Suiza. Desde 2012 trabaja como animadora independiente.

PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO

Este programa de cortometrajes pone en relieve el valor de la amistad, además de subrayar la importancia de la solidaridad y el compañerismo para poder convivir alegremente.

En primer lugar, cabe destacar como la diversidad de personajes en cada uno de los cortos se convierte en el núcleo narrativo de los mismos, ayudando a transmitir ideas de convivencia y cooperación. En segundo lugar, hay que subrayar que la mayoría de los personajes de esta selección se comunican mediante lenguaje no verbal, hecho que nos ayudará a evidenciar como la parte visual toma protagonismo en el curso de la acción, mientras

que la parte auditiva, la música y los sonidos, se usan para caracterizar los personajes y dotar de una dimensión sensitiva a los cortos. Finalmente, se puede usar esta selección de cortos para destacar las distintas técnicas de animación utilizadas, resaltando así la gran riqueza expresiva del medio. .

COMPARTIR ES VIDA

Todos los personajes que aparecen en cada uno de los cortos son muy distintos entre ellos, pues de la diversidad nace la amistad.

El mensaje que este hecho nos transmite es que, cada uno desde su esencia, aporta cosas distintas al

Mogu y Perol

Belly Flop

otro. Este pequeño apunte es clave para trabajar la diversidad cultural, la solidaridad y el compañerismo en el aula.

El cortometraje Bemol es un muy buen ejemplo de compañerismo muestra la importancia de generar comunidad. El pajarito cantarín alegra el día a día de los animales del bosque los cuales al oír su silbido dejan atrás discusiones o malentendidos. Silbar es su fuerte, aunque a diferencia de los otros pájaros del bosque, no puede volar.

Siempre está atento a lo que les hace falta a sus compañeros, por este mismo motivo cuando él se resfría y deja de cantar, los osos, las ocas, las ardillas y la resta de pájaros acuden a ayudarlo.

En Mogu y Perol vemos dos personajes con cualidades y caracteres contrarios. A Mogu le gusta mucho cocinar, es grande y tímido, y aunque parece que come mucho, quien siempre tiene hambre y devora gran parte de lo que cocina, es su pequeño gran

amigo Perol. Este hecho los conduce a tener una discusión, hasta que se dan cuenta de cuánto se necesitan el uno al otro y de cómo la comida les une. Así pues, la clave de la convivencia es encontrar los equilibrios perfectos entre lo que uno puede dar y lo que uno necesita.

De forma similar, en Piccolino encontramos dos personajes que son noche y día. Piccolino es reservado y prudente, nunca antes había salido de su manzana, cosa que le sitúa en desventaja dentro de la gran ciudad.

Situación muy distinta a Lola, una intrépida y divertida cucaracha que surfea entre semáforos, tuberías y azulejos. Lola no duda en ayudar a su nuevo amigo y a ofrecerle una nueva manzana en la que vivir, aunque a Piccolino no le convenza y antes de decepcionar la buena intención de su amiga decide superar su inseguridad y atreverse a vivir fuera de su zona de confort, abriendo así nuevos horizontes.

EL SONIDO: UN RECURSO EXPRESIVO Y NARRATIVO

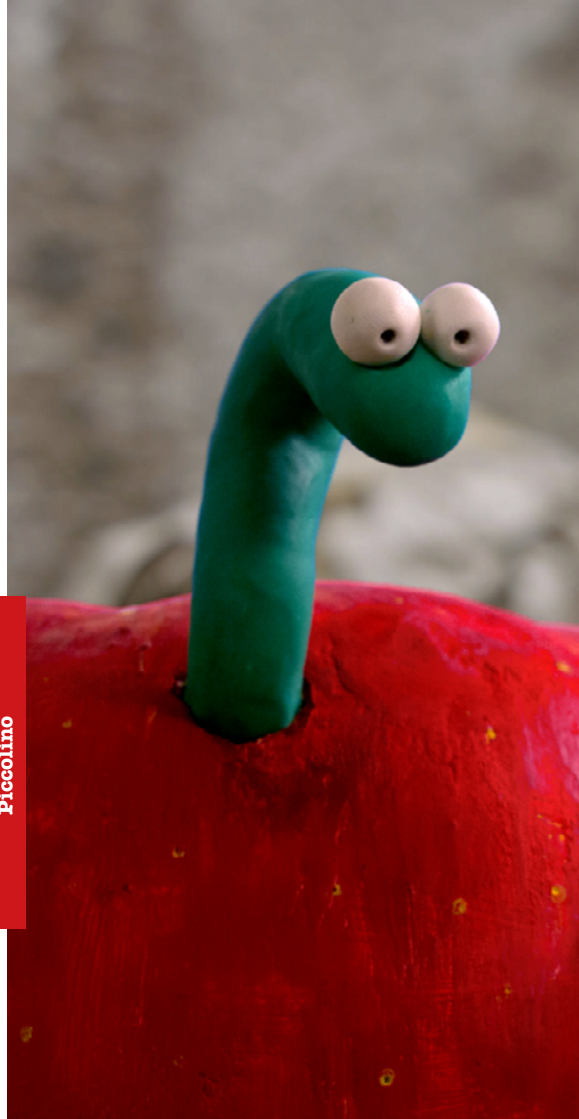
Como bien sabemos en los inicios del cine, las películas eran mudas.

No fue hasta la década de 1920 que las películas incorporaron en sí mismas, sonido sincronizado, iniciando así el cine sonoro. Este avance supuso un antes y un después tanto en la forma de hacer como de concebir el cine, asentando las bases del séptimo arte. No obstante, antes de la mítica proyección de *El cantante de jazz* (Alan Crosland, 1927) el sonido

ya tenía sitio en las salas de cine. Fueron muchos los que sintieron la necesidad de proveer a las imágenes una sensibilidad sonora. Por este motivo se ingeniaron formas de proyectar las imágenes y al mismo tiempo producir sonidos sincronizados con la imagen, los cuales acompañaran la acción. Estos sonidos eran siempre musicales, creados con pianolas, objetos u orquestas mecánicas denominadas “photoplayers”. En ningún caso, antes de la llegada del sonido óptico, se dotaba a las películas de lenguaje verbal que no fuera transmitido mediante textos llamados intertítulos.

No obstante, esto no significa que en el cine sonoro todo el sonido (diálogos, efectos sonoros, música, etc.) esté grabado directamente en el momento de la filmación de la escena. Muchos de los sonidos son añadidos posteriormente. Este es el caso, por ejemplo, de los conocidos efectos de sala o efectos Foley,

Piccolino

aquellos efectos que recrean sonidos que no pueden ser recogidos en el momento de la grabación. Estos efectos de sala son claves en la animación, ya que como bien podemos suponer, las animaciones comienzan en blanco por lo que respecta al sonido.

Muchos de los cortometrajes que aquí presentamos tienen un tratamiento del sonido similar al periodo anterior de lo que llamamos cinema sonoro. El sonido actúa como acompañamiento de la acción, dotándola de más expresividad y textura, aunque en algunos casos, como puede ser el ejemplo de Bemol toma un protagonismo narrativo.

Si no sintiéramos el silbido de Bemol, no podríamos entender el transcurso de la acción o, dicho de otra forma, el cortometraje no tendría sentido. Por otra parte, si bien en Mogu y Perol, hay un poco de diálogo verbal, son los sonidos los que refuerzan la caracterización de los personajes, dando cierta verosimilitud a las escenas culinarias. Así mismo ocurre en Hopus, donde el sonido, aparte de ayudar a definir la personalidad de los animales presentados en la cursa de salto de esquí, dota de expresividad a la acción, acompañándola. Es más, seguramente, si el cortometraje no tuviera sonido tampoco tendría

sentido, ya que no conseguiría hacernos reír. Finalmente, en *Belly Flop* o a *Fish for a friend*, vemos cómo los sonidos producidos por los personajes son expresivos, ya que ayudan a que los personajes se comuniquen de una forma no verbal.

ANIMADOS

Podemos considerar que la animación nació a finales del siglo XIX, mediante el descubrimiento de la ilusión óptica del movimiento mediante artilugios mecánicos o juguetes ópticos tales como el taumatropo, el estroboscopio o el zootropo.

Estos artilugios consiguieron

animar o dar vida a objetos inanimados, de aquí su denominación. Aunque fue con la invención de la cinematografía que la animación se consolidó, más allá de lo que comúnmente conocemos como dibujos animados, mediante distintas y numerosas técnicas. En esta selección de cortometrajes vemos dos ejemplos de Stop-Motion, el cortometraje de Piccolino. Una aventura en la ciudad y el de Mogu y Perol. Esta técnica consiste en tomar fotografías consecutivas de un objeto real, moviéndolo ligeramente entre toma y toma, de forma que, si vemos la totalidad de las imágenes con cierta velocidad, se crea la ilusión del movimiento. En el caso de Piccolino, vemos como los personajes son creados mayoritariamente con plastilina, mientras que los escenarios son reales. Algunos objetos son animados mediante stop-motion, aunque no todos, como es el caso de las sábanas o los niños que juegan en el comedor. Por lo que respecta

a Mogu y Perol, la técnica de stop-motion se usa en la totalidad del cortometraje. Vemos como esta técnica dota de una materialidad muy especial a la animación, como si de un juego de muñecos se tratara. El largometraje Fantástico Sr Fox del director Wes Anderson, es un muy buen ejemplo de ello. Por otra parte, los cortometrajes de Bemol y Hopus son animaciones de dos dimensiones, esto significa que se crean juntando dibujos (en este caso hechos en ordenador) ligeramente distintos entre ellos, creando la ilusión del movimiento en un espacio bidimensional, es decir, sin volumen. En cambio, Belly Flop o A fish for a friend son animaciones en tres dimensiones. Lo único que varía de una técnica a la otra es que en este caso sí que se crea la tridimensionalidad con volúmenes.

Hopus

Mogu y Perol

Belly Flop

PELÍCULAS CITADAS

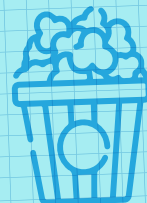
- 📖 *El cantante de jazz* (Alan Crosland, 1927)
- 📖 *Fantástico Sr Fox* (Wes Anderson, 2009)

A Fish For a Friend

ACTIVIDADES PREVISIONADO

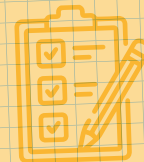
Cada alumno debe crear y dibujar un personaje diferente e imaginativo. Antes de dibujarlo y para pensar cómo sería, se pueden plantear las siguientes premisas: .

- Su comida favorita es...
- Le gusta mucho jugar a...
- Pasa la mayoría del tiempo haciendo...
- No se le da bien...
- Le encantaría ser...

Una vez el personaje dibujado, se deberán poner todos en común. Cada alumno deberá buscar entre los personajes de la clase el que menos se le parezca, y juntarse de dos en dos para comentar por qué son tan diferentes. Se pueden plantear las siguientes preguntas: ¿Cómo se harían amigos, por qué motivos? ¿En qué se ayudarían el uno al otro?

ACTIVIDADES POSVISIONADO

ACTIVIDAD 1: CREAMOS SONIDOS

Esta actividad consiste en experimentar con el sonido, y más precisamente con los llamados efectos Foley. Se deberá escoger un pequeño fragmento del cortometraje Bemol o Hopus, quitarle el sonido original e intentar crear, con la ayuda de toda la clase, sonidos de sala mediante objetos del aula, intentando dotar al cortometraje de su expresividad original. Estos efectos de sala pueden, o bien crearse al mismo tiempo que transcurre la imagen, o bien separadamente haciendo pequeñas grabaciones y sincronizando imagen y sonido posteriormente con edición. Una vez la experimentación hecha, se puede reflexionar cómo de sencillo o

difícil ha sido para el alumnado generar estos sonidos, que estén sincronizados con la imagen, o que ayuden a dar expresividad a esta. Para dar mayor complejidad a la actividad, los docentes pueden visualizar el fragmento del vídeo **Itinerari 2: Quina feina faig?** (2020) de la cooperativa audiovisual catalana Drac Màgic, donde Marta Monistrol explica su práctica como artista Foley. Este vídeo pertenece al proyecto Quina feina faig?, que quiere contribuir a la visibilización de las mujeres profesionales del sector audiovisual mediante diez cápsulas en que las profesionales explican su trabajo desde una mirada libre de estereotipos

ACTIVIDAD 2: TAUMATROPO

Para entender cómo funciona cualquier animación, es decir, cómo las imágenes estáticas pueden crear la ilusión del movimiento, proponemos crear un taumatropo. Los materiales necesarios para realizar esta actividad son: hojas de papel, cartulina, hilo o gomas elásticas, rotuladores de colores, tijeras y pegamento. Para facilitar la actividad podéis usar algún tipo de **plantilla**, y enseñar a los alumnos un **vídeo de ejemplo**. En este caso, ambos recursos provienen del Programa Escuela al Cine (2020), de la Cineteca Nacional de Chile.

Piccolino

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