

+12

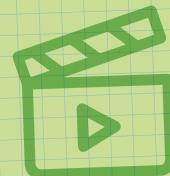
CORTOS

VENTANA
CINÉFILA

VENTANA CINÉFILA
GUÍA DIDÁCTICA DEL PROFESORADO

PLAY SCHENGEN

FICHA TÉCNICA / ARTÍSTICA

Dirección / **Gunhild Enger**

Guión / **Gunhild Enger**

Fotografía / **Øystein Mamen**

Montaje / **Geir Ørnholt**

Música / **Julian Skar**

Producción / **Ingvild Evjemo**

Compañía Productora / **4 1/2 Fiksjon**

Compañía Distribuidora / **New Europe**

Recomendada a partir de 12 años

SINOPSIS

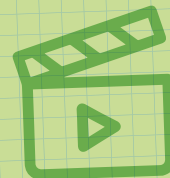
Una productora de videojuegos está desarrollando uno sobre la Unión Europea dirigido a un público infantil. El jugador se convierte en un pájaro oriundo de un Estado miembro que, sin embargo, necesita cruzar las fronteras para anidar y criar a su prole. Pero sus posibilidades de volar están determinadas por un visado. La película acompaña a dos diseñadores de videojuegos empeñados en transformar la UE en una serie de gráficos pixelados con el propósito de que el espacio Schengen les resulte atractivo a los más jóvenes. ¿Conseguirán su propósito?

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Gunhild Enger es una guionista y directora nacida en Oslo (Noruega) en 1980. Es especialmente conocida por algunos de sus premiados cortometrajes, como “Subtotal” (2015), “A Simpler Life” y “Premature” (ambos de 2013). Estudió en el Edinburgh College of Art y en la Universidad de Göteborg. Su película de graduación, “Bargain”, fue nominada a los BAFTA.

NAYA-DER WALD HAT TAUSEND AUGEN

FIGHA TÉCNICA / ARTÍSTICA

Dirección / **Sebastian Mulder**

Guion / **Sebastian Mulder**

Montaje / **Nina Graafland**

Música / **Eren Önsoy**

Producción / **Jasper Boon**

Compañía Productora / **boondocs**

Compañía Distribuidora / **Square eyes**

Recomendada a partir de 12 años

SINOPSIS

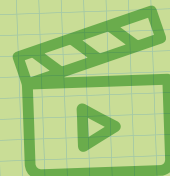
Un lobo camina de Alemania a Bélgica, vigilando guardado a través de GPS. El primer lobo en Bélgica en un siglo aparece en los titulares; entonces de repente desaparece de la mirada humana. Este voyeurista collage de imágenes encontradas de vida silvestre y paisajes cámaras de vigilancia explora y cuestiona las relaciones entre humanos y un icónico salvaje animal.

BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR

Sebastian Mulder (1994) siempre ha estado fascinado por las relaciones cambiantes entre los humanos y la naturaleza y tiene un amor por los documentales experimentales y poéticos. A través de sus películas, Sebastian quiere plantear preguntas sobre el futuro de nuestro mundo. Su película anterior Nature: All Rights Reserved (2017) se proyectó en varios festivales de cine como Palm Springs, Interfilm Berlin y el Festival de Cine de los Países Bajos.

RECKLESS

FICHA TÉCNICA / ARTÍSTICA

Dirección / **Pella Kågerman**

Guión / **Pella Kågerman**

Fotografía / **Josua Enblom**

Montaje / **Pella Kågerman**

Producción / **Eliza Jones, Markus**

Waltå, Helena Ingelsten

Compañía Productora / **Grand Slam
Film**

Compañía Distribuidora / **Premium
Films**

Recomendada a partir de 12 años

SINOPSIS

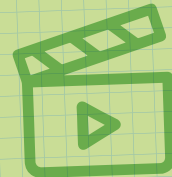
Estocolmo en 2121 es una ciudad que se ha hundido en el lecho de roca submarino y en la que perviven, como antiguos jalones de la capital sepultada ahora bajo las aguas, las estaciones de metro de la línea azul. Aquí, la vida sigue como siempre. Y a pesar de que la población está a punto de ser aplastada por la creciente presión del agua, el mayor deseo de Nikki sigue siendo volver a estar con su exnovio.

BIOGRAFÍA DE LA DIRECTORA

Pella Kågerman es una directora de cine y guionista sueca, realizadora de cortometrajes y largometrajes. Sus películas suelen abordar temas existenciales y sociales donde expone a la sociedad de su consumo y sus excesos. Pone en escena las relaciones humanas, la sexualidad y diversos personajes queer.

MEMOIR OF A VEERING STORM

FIGHA TÉCNICA / ARTÍSTICA

Dirección / **Sofia Georgovassili**
Guion / **Sofia Georgovassili**
Fotografía / **Tudor Panduru (Tudor Vladimir Panduru)**
Montaje / **Giorgos Zafeiris**
Música / **Jay Glass Dubs**
Producción / **Antigoni Rota, Stelios Cotionis, Sofia Georgovassili, Onassis Stegi**
Compañía Productora / **Foss Productions, Onassis Culture**
Compañía Distribuidora / **Lights On**

Recomendada a partir de 12 años

SINOPSIS

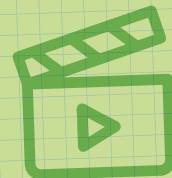
Es una mañana de septiembre. Una tormenta está a punto de estallar. Una madre lleva a una niña a la escuela por la mañana y recoge a una mujer al final de la jornada escolar. Anna, una chica de quince años, se escapa de la escuela y, con la ayuda de su novio, visitan un hospital. Allí, tiene que enfrentarse a una situación que la llevará a la edad adulta.

BIOGRAFÍA DE LA DIRECTORA

Sofia Georgovassili nacida en Grecia, es una galardonada actriz y cineasta que actualmente vive entre Egina y Atenas. Es becaria de Artworks 2020. Su primer cortometraje como directora, Preparation, se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2017.

HARTA

FIGHA TÉCNICA / ARTÍSTICA

Dirección / **Júlia de Paz Solvas**

Guion / **Júlia de Paz Solvas, Núria
Dunjó López**

Fotografía / **Thais Català**

Montaje / **Oriol Milán**

Música / **María Arnal, Marcel Bagés**

Producción / **Sergio Grobas**

Compañía Productora / **Mayo Films**

Compañía Distribuidora / **Marvin &
Wayne**

Recomendada a partir de 12 años

SINOPSIS

Carmela, una niña de 12 años, el día de su cumpleaños, es obligada a verse con su padre en un centro de encuentro familiar, debido a la sentencia de violencia de género que éste tiene sobre la madre.

BIOGRAFÍA DE LA DIRECTORA

Julia de Paz, nacida en Barcelona, inició sus estudios de cine a los 18 años en la ESCAC (Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña), especializándose en dirección cinematográfica, donde encontró su principal motivación: la dirección de actrices y actores. Como trabajo final de carrera, Júlia de Paz realizó el cortometraje ‘Ama’,

que acabó siendo el germen de su primer largometraje en solitario. Con este cortometraje buscaba representar la maternidad desde un punto de vista totalmente alejado de la mitificación. Con él ha recorrido múltiples festivales y obtenido varios premios. Además, Julia de Paz recibió con su cortometraje ‘Ama’ el Premio Especial La Dalia Films en el Festival Ibcine (Festival de Cine de Ibiza). Este premio consistía en la adaptación de su cortometraje y la posterior producción del largometraje. Actualmente Júlia de Paz se encuentra coescribiendo con Núria Dunjó su siguiente largometraje y promoviendo la distribución de su último cortometraje ‘Harta’.

PLANTEAMIENTO DIDÁCTICO

El programa de “Los cortos de la ventana” nos propone cinco cortometrajes que, con un estilo y narrativa diferente, se complementan para reflexionar sobre diversos temas: las fronteras, la naturaleza, la entrada a la edad adulta y las violencias machistas. Desde un documental creado a partir del material de archivo de cámaras de vigilancia hasta una ficción ambientada en un futuro distópico, este planteamiento didáctico invita a desgarnar las diferentes capas de cada película.

EL POTENCIAL DE LOS CORTOMETRAJES

Ginhild Enger, directora de Play Schengen (2020), retrata en esta película la absurdidad de las fronteras en el espacio Schengen, protagonizada por dos desarrolladores de videojuegos que quieren vender una idea para un proyecto nuevo. Parten del hecho que las aves, en el mundo natural, deben migrar para criar. En este caso, el jugador representa que es un pájaro de un país que tiene que conseguir el visado de otros estados para poder anidar, atravesando fronteras. Se trata de conseguir puntos para lograr un visado, pero teniendo que luchar contra la burocracia. Sirviéndose de esta metáfora sencilla, el videojuego

MEMOIR OF A VEERING STORM

va destinado a jóvenes para que entiendan cómo funciona el espacio Schengen.

La ironía es también un puntal de *Naya-Der Wald hat tausend Augen* (2021), otra película de este programa de cortos. En este caso, Sebastian Mulder, el director, reflexiona a través del documental sobre la relación de los humanos con la naturaleza salvaje. Mulder parte de un antiguo proverbio alemán, “el bosque tiene mil ojos”, que se refiere a los ojos de los animales que hay en la naturaleza, pero no vemos que nos están observando. Coge esta premisa pero cambiándola de significado: las cámaras de videovigilancia también son “ojos” que nos miran, pero desde el lado humano.

Con un tono totalmente diferente a las películas anteriores, pero

sin perder la crítica de vista, *Reckless* (2021) sitúa la acción en el Estocolmo del año 2121. Esta película de ciencia ficción retrata un mundo colapsado por el cambio climático donde los humanos viven debajo del océano. Pero a Nikki, la protagonista, parece no importarle nada de esto, ya que está sumida en la tristeza tras la ruptura con su novio. Durante un tiempo, Pella Kågerman, la directora del film, mantuvo como título “Solo amas lo que no posees”. El motivo es que ella cree que “la mayoría de nosotros tenemos esta relación con la tierra. De algún modo, la damos por sentado. Nos pensamos que nos pertenece.”, afirma la directora. ¿Hasta qué punto nos centramos en nuestros propios problemas, dejando de lado algo tan importante como la crisis climática?

Lejos de la ciencia ficción, y con una mirada íntima, *Memoir of a*

veering storm (2022) nos lleva a la vida de una adolescente que va a una clínica a abortar. La directora Sofia Georgovassili, se interesó por este tema cuando un amigo suyo le contó que cuando tenía 15 años acompañó a una chica con la que había tenido relaciones sexuales a abortar. Durante la producción, Georgovassili entrevistó a adolescentes para saber si, en el caso de que tuvieran que abortar, se lo contarían a sus padres. Todas las personas entrevistadas dijeron que no. El motivo es que aunque las adolescentes sí que abortarían, la sociedad aún lo ve con malos ojos. Con la lucha por este derecho como telón de fondo, la película nos transporta a una situación que evidencia que aún quedan muchos tabúes por romper.

Siguiendo con el patriarcado como estructura que marca a sus

protagonistas, Harta (2021) se centra en la vivencia de Carmela, una de una niña de 12 años que tiene que verse con su padre en un centro de encuentro familiar, consecuencia de una sentencia de violencia de género que él tiene contra su madre. La idea surgió cuando la directora Júlia de Paz y la co-guionista Núria Dunjó empezaron a entrevistar a mujeres que habían sufrido violencia de género. Se dieron cuenta de que la mayoría de entrevistadas compartían un elemento: la preocupación por sus hijos e hijas, quienes tenían que seguir viendo al agresor, ya que judicialmente no eran consideradas víctimas de esta violencia. “De la propia ignorancia de estas situaciones, de este conflicto, nos motivó indagar y denunciar este conflicto” explica de Paz.

DIVERSIDAD ESTÉTICA Y NARRATIVA

En Play Schengen se utilizan dos

tipos de material: por un lado, el del videojuego que están desarrollando, imitando la estética del clásico Pac-Man y, por el otro, vemos las imágenes grabadas que desarrollan la acción. Estas están compuestas por planos generalmente abiertos y estáticos, en un estilo observacional, que realzan la absurdidad de la escena. El trabajo de sonido también ayuda a incidir en la ironía de la historia. La película incorpora el personaje de una compositora encargada de hacer el sonido del videojuego. Aunque tiene la intención de componer una “experiencia colectiva de igualdad y justicia”, el sonido que crea está lejos de ser harmónico.

El tono humorístico de Play Schengen contrasta con el ambiente de tensión que se va creando en Naya-Der Wald hat tausend Augen, a partir de las imágenes en blanco y negro de las cámaras de vigilancia y la voz en off de las noticias. Todas las locuciones van

PLAY SCHENGEN

conformando un mosaico de las diferentes reacciones humanas frente a la reincorporación de una loba en Bélgica, después de 100 años. Las noticias evidencian la distancia entre la naturaleza y las sociedades occidentales: desde personificar la loba preguntando si encontrará el amor de su vida el día de san Valentín, hasta crear excursiones en búsqueda de Naya. El ritmo narrativo consigue que el espectador se convierta en un belga más que quiere encontrar a Naya en las cámaras de seguridad y así hacer reflexionar al público sobre nuestra desconexión con la naturaleza.

El ritmo ascendente también se va creando con *Reckless*. Desde

el inicio vemos cómo va cayendo el agua de tuberías, paredes y techos, habiendo cada vez más desperfectos. Lo que empieza con algunas gotas, sigue con tuberías rotas, hasta que Mar entra en la instalación. Grabado en los túneles del metro de Estocolmo, Kågerman, la directora, quería transmitir el sentimiento de estar atrapado en un túnel. “Nunca he estado en casa dibujando a una expareja, pero sí que me he sentido atrapada en un túnel, no solo cuando hablamos de amor”. De este modo, esta metáfora se lleva al extremo, porque no solo estamos hablando de un túnel, sino de una ciudad entera sumergida bajo tierra. Los colores verdes y azules ayudan a conectar con las

emociones de Nikki, la protagonista, que se siente triste y sola.

Grabada en 16 mm, *Memoir of a veering storm* está creada a partir de diálogos cortos, silencios y espacios para observar las expresiones de los personajes. Lleno de una carga infantil a la vez que adulta, la película nos traslada a escenas que contrastan entre ellas: el abdomen de la protagonista pintado por su amiga y su novio frente al momento donde se le practica el aborto. Además de la historia protagonizada por los adolescentes, la película nos ofrece más capas: *Memoir of a veering storm* empieza en un bosque donde vemos a un ciervo. Más adelante,

Reckless

en una conversación entre los adolescentes, comentan que los ciervos pueden interrumpir el embarazo cuando llega el invierno. Justamente, a la directora Sofia Georgovassili, también le interesaba hablar de este tema: “no podemos decidir cuándo queremos algo o no, como tampoco pararlo hasta que sea el momento indicado”, explica.

El estilo narrativo de Harta, es parecido al de *Memoir of a veering storm*. También utiliza los silencios para entender lo que siente Carmen, precisamente porque la ausencia del lenguaje tiene un motivo narrativo. Para la directora Júlía de Paz era importante “reflejar la no comunicación verbal, la falta de herramientas o de espacio para

que estos niños puedan expresarse y el silencio con el que conviven, no porque no quieran hablar, sino porque no se les permite ser escuchados.” A nivel de color, se utilizan tonalidades azules con la intención de acentuar la sensación de frialdad de la historia, aunque sin caer en tonos oscuros para conservar una luz que aporte aire al espectador. La decisión de utilizar el azul también tiene la intención de resignificar este color. Según la directora, “el azul está asociado a la masculinidad, a los niños, y me apetecía encontrar esa femineidad dentro de un color que normativamente no va de la mano”.

WAYA-DER Wald hat tausend

HARTA

ACTIVIDADES PREVISIONADO

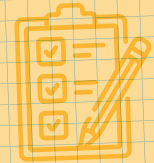
Las películas que veremos ahora son cortometrajes. ¿Sabemos qué son? ¿Qué cortometrajes hemos visto? ¿En qué aspecto se diferencia con un largometraje?

Un cortometraje es una película que puede durar desde menos de un minuto hasta los 30 minutos. Los géneros de los cortometrajes abarcan los mismos tipos que los de las producciones de mayor duración, pero debido a su coste menor se suelen usar para tratar temas menos comerciales o en los que el autor tiene una total libertad creativa.

MEMOIR OF A VEERING STORM

ACTIVIDADES POSVISIONADO

ACTIVIDAD 1

En grupos, escoged una de las películas y analizar la estructura, a partir del esquema básico de la introducción, el nudo y el desenlace de la historia. Imaginar que sois los directores del corto y tenéis que proponer un final diferente. Manteniendo el sentido del film, ¿qué final propondrías?

PLAY SCHEMGEN

ACTIVIDAD 2: TAUMATROPO

En esta actividad crearemos un pequeño festival de cine en el aula. Para hacerlo podemos seguir los siguientes pasos:

1. Con todo el grupo, hacemos una lluvia de ideas de temáticas que nos interesa trabajar en el festival: cambio climático, violencias machistas, derechos LGTBIQ+, derechos de la infancia... Después, debatimos con la clase qué tema nos interesa más y consensuamos uno. Este será el tema del que tratarán todas las películas que escojamos.

2. En grupos pequeños hacemos una búsqueda de qué películas tratan sobre el tema escogido. Podemos preguntar a nuestro entorno o buscar en libros o internet. Escogemos una de ellas, con la

condición que tiene que ser un film que nos aporte una reflexión interesante.

3. Desarrollamos un pequeño análisis sobre la película: ¿qué tema/s trata? ¿Por qué es interesante? ¿Qué aspectos formales y estéticos son destacables?

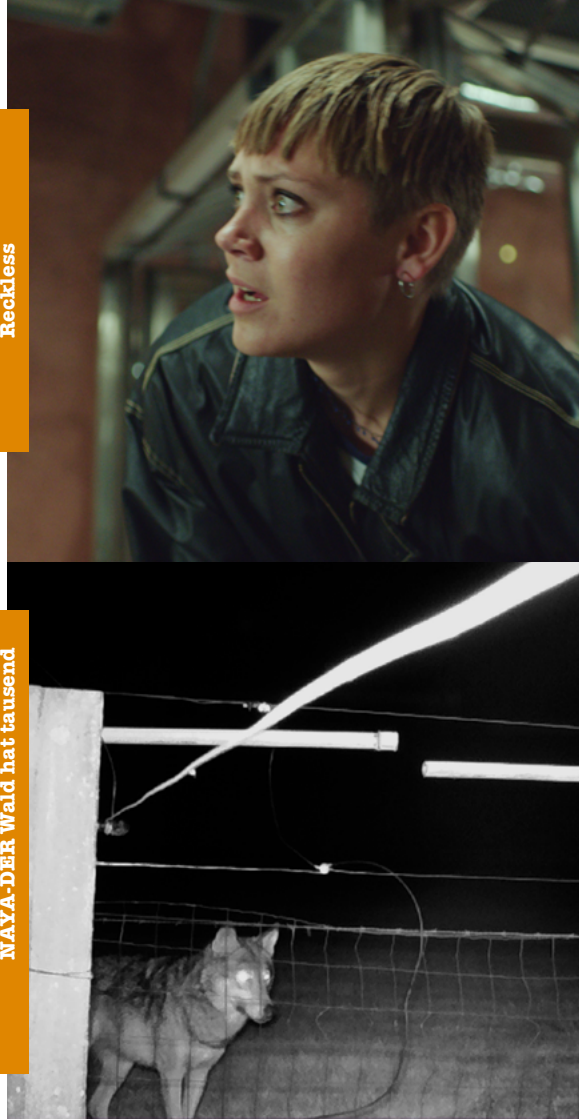
4. Hacemos la proyección de cada film. Los grupos comparten las conclusiones del análisis con toda la clase para defender su película.

5. Cada grupo se convierte en un jurado, que tiene que consensuar qué película (sin contar la del mismo equipo) cree que es la ganadora del festival.

6. Se ponen en común todas las votaciones y se sabe el veredicto final.

Reckless

NAYA-DER Wald hat tausend

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