Los niños: secretos, guerra y espíritus.

Claudia L. Fernández
María G. Heredia
José D. Viramontes

Los niños: secretos, guerra y espíritus

- Una de las reglas establecidas por la sociedad es que los niños deben ser vistos pero no oídos. "El problema surge cuando, ellos siendo testigos mudos, son ignorados por los adultos. Quizás por esta razón los cineastas españoles expresan con frecuencia su disidencia por el punto de vista alternativo de los niños, a menudo ignorados y con frecuencia asustados, pero siempre observando, siempre preguntando y conscientes de lo que pasa a su alrededor" (Rob Stone, 85).

La perspectiva de los niños es importante pero muchas veces los adultos la ignoramos por el hecho de que son pequeños y sin experiencia. Creemos que todo está en su imaginación y nos olvidamos de que alguna vez nosotros también fuimos niños. En las películas que analizamos, los directores lograron plasmar el punto de vista de los niños mediante historias de guerra, diversos secretos y espíritus: *Secretos del corazón, La lengua de las mariposas, El espíritu de la colmena, El sur, El espinazo del diablo* **y** *El laberinto del fauno.*

Los niños en las películas

- "La infancia entendida como <<terra incógnita>>, como etapa de descubrimiento del mundo. [Los niños se sumergen] en un mundo donde los adultos son <<sólo sombras>>" (Pena Pérez).
- Guillermo del Toro utilizó la cámara para mostrar la perspectiva de los niños y por esta razón la cámara parece ser un tercer personaje como si fueran los ojos de un niño (Chun).

La lengua de las mariposas (1999), de José Luis Cuerda, y *Secretos del corazón* (1996), de Montxo Armendáriz

- Estas dos películas tratan sobre la vida de dos niños durante, después o fuera de la guerra civil española. Dentro de este tema también vemos que Moncho por un lado es el niño más afectado por la guerra civil que estalla al final del filme. Mientras que Javi es un niño que se está adentrando a los secretos de los adultos por parte de la curiosidad de su hermano y más adelante la de sí mismo.

- Los niños son quienes sufren más cuando se ven envueltos en las guerras, pero, a pesar de que *La lengua de las mariposas y Secretos del corazón* no abarcan el tema de la guerra en su totalidad, se puede ver que ésta no es la única forma de sufrir. Los niños sufren de otras maneras; Moncho al ver que su maestro ha sido capturado por los falangistas y Javi porque los adultos tienen secretos (entre ellos, el de la muerte de su padre). En las dos películas, los adultos, por su lado, no le dan tanta importancia a lo que le pasa a los niños, porque tienen sus propios asuntos de los cuales ocuparse y preocuparse.

El espinazo del diablo

- La historia de *El espinazo del diablo* se sitúa a finales de la guerra civil española en el orfanato Santa Lucía para niños de padres izquierdistas que han fallecido en batalla. Carlos llega al orfanato tras perder a su padre y es él quien hace contacto con Santi, el fantasma de un niño que perdió la vida a manos del despiadado Jacinto (encargado de cuidar el recinto); ahora el espíritu busca venganza. El secreto de su "fuga" sale a la luz con la ayuda que Carlos le brinda a Santi.

El laberinto del fauno (2006), de Guillermo del Toro

- La película está situada en España en el año de 1944 después de la guerra civil española. Todo comienza con el relato de una leyenda que cuenta cómo una princesa que vive en un reino donde no hay sufrimiento escapa para ver la luz del sol, la cual ciega a la niña y borra su memoria, obligada a vivir como humana. Su padre, el rey, busca la forma de que el alma de su hija regrese al reino de felicidad donde vivía y abre varios portales para hacer posible la venida de la princesa atrapada dentro de un cuerpo humano. Ofelia es una niña que gusta de leer cuentos de hadas y viaja con su madre embarazada y enferma al campamento de su padrastro (el Capitán Vidal), un militar del régimen franquista que lucha contra los rebeldes en medio del bosque. Durante su viaje, Ofelia encuentra una roca que coloca en una figura de donde sale una criatura que parece hada y desde ese instante el mundo de lo real se combina con la fantasía, la cual ayuda a Ofelia a escapar de la realidad en la que vive.

El sur (1983), de Víctor Erice

- *El sur* trata de una joven, Estrella, que tras el suicidio de su padre, recuerda su niñez con su padre después de que se tuvieron que exiliar. Nos cuenta cómo su padre era un ser misterioso y que ella sabía poco de él y del sur donde su padre nació. Al transcurrir la película, ella va descubriendo los secretos que giran alrededor de su padre.

El espíritu de la colmena (1973), de Víctor Erice

- El espíritu de la colmena relata la historia de una niña, Ana, quien se obsesiona con Frankestein después de haber visto el largometraje de éste una tarde en la plaza del pueblo. Ella cuestiona la muerte de la niña y de Frankestein. Su hermana le comenta que nadie muere en las películas, especialmente, Frankenstein ya que es un espíritu, y éstos no mueren. El padre de Ana se dedica a hacer experimentos con las abejas. La madre se dedica a escribir cartas a un familiar, probablemente, en Francia. Según va avanzando la película, Ana se obsesiona cada vez más con Frankestein hasta el punto que cree que un refugiado es ese espíritu. Al finalizar la película, Ana termina traumada psicológicamente y cree que su padre mató al espíritu.

Secretos

- En *Secretos del Corazón,* la vida de Javi está rodeada de secretos: los de su familia, que le ocultan la verdadera razón de la muerte de su padre, y los de las personas de su comunidad.
- *La lengua de las mariposas,* por su parte, encierra una serie de secretos que son omitidos para protegerse de los nacionalistas.
- En la película *El espíritu de la colmena* tenemos "(…) una niña que bucea en los misterios de su familia a través del mito de Frankestein" (comohacercine.com).
- En *El sur,* Estrella mira a su padre como un enigma y con el paso de los años, al convertirse en adulta, va descubriendo los secretos de aquél y cambia su percepción de él.
- En *El espinazo del diablo*, al llegar "Carlos irá vislumbrando poco a poco el trágico secreto que permanece grabado en sus muros" (elespinazodeldiablo.com).
- *El laberinto del fauno* es una película en donde los secretos de cada personaje hacen fluir la película con un matiz de fantasía.

- En *secretos del corazón* el director de la película, Montxo Armendáriz, nos muestra mediante Javi, el protagonista de la película, cómo los secretos de los adultos afectan a su vida. La curiosidad de Javi le hace buscar respuestas a los misterios con los que se enfrenta en la película. Veremos secretos que involucran a su padre muerto, su madre y su tío, sus tías y los vecinos. Todos estos secretos le traerán a Javi una madurez con mayor rapidez "(…) él se pregunta ¿Qué significa *chingar*? La película es mas acerca de la madurez que la inhibición" (Stone, 103).

El secreto del padre

- Los secretos pueden verse, pero también pueden escucharse simplemente sentándose en el sillón en el que murió su padre (Huerta Homero, 152).

Primer planos, *travelling*, planos enteros, contrapicados

- La tía de Javi, guarda un secreto con Ricardo (el amante de la tía). Javi descubre el secreto al espiar por la ventana.

Travelling, planos medios, primer plano

- Javi se da adentra en el secreto de sus vecinos al abrir la puerta y ver la puerta del cuarto donde se encuentra el señor tocando la trompeta.

El sur

Planos medios, planos de dos y voz en off

- Los adultos viven en un mundo de secretos, Estrella decide entrar a ese mundo.

Primerísimo plano, plano entero, plano medio y voz en off

- El Sur es una película que utiliza el reflujo y el flujo de la luz y la sombra para ilustrar los cambios semejantes en la conciencia misma del protagonista (Stone, 96).

Planos figura, planos medios y *travelling*

Contraplanos y *travelling*

El sur

Primer plano y plano medio

El sur

El espinazo del diablo

- En el siguiente fragmento de la película se puede apreciar los siguientes planos:

  -Enteros, medios cortos, sobre el hombro, de profundidad, de dos y primer plano.

- De igual manera, podemos observar *travelling*, ángulos inclinados, un *flashback* por medio de un fundido encadenado y música extradiegética.

El espinazo del diablo

El laberinto del fauno

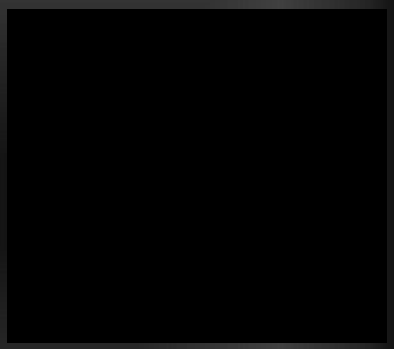
- Ofelia comienza a percatarse de los secretos que encierra su nuevo "hogar", que es un molino. De esta manera, para aligerar la cruda realidad en que vive (la guerra), la pequeña se inventa un mundo donde no hay dolor y para eso tiene que pasar tres pruebas antes de la luna llena.

Plano de dos

Plano medio

El laberinto del fauno

- El capitán Vidal descubre a Ofelia con la mandrágora bajo la cama de su madre y nos comprueba que la magia sí existe, a pesar de que nadie le crea.



Guerra

- *La lengua de las mariposas* expone de una manera sutil pero a la vez cruel los comienzos de la guerra civil española.
- *El espíritu de la colmena* se sitúa en la posguerra y nos muestra como España esta desconectada con el mundo.
- En *El sur* toma lugar durante la posguerra y nos muestra una España divida entre el sur y el norte.
- En *El espinazo del diablo "*(…) la guerra como telón de fondo. Deseaba ver como la guerra –sin estar cerca de los muros de ese orfanato- lo invade todo, lo tiñe todo de miedo" (elespinazodeldiablo.com).
- *El laberinto del fauno* es una película donde los personajes se ven envueltos en medio de la guerra entre los franquistas y las guerrillas que se oponen al nuevo gobierno.

- En *La lengua de las mariposas*, los espectadores aprendemos a ver la vida a través de los ojos de un niño, Moncho. Él piensa que la vida es fácil; cree tener el control de lo que puede pasar en la vida de todos los que lo rodean. Vemos cómo la vida del maestro, la de sus padres, la de su hermano y la de él cambiarán drásticamente.

Ralentización, planos medios cortos, planos medios, primer planos

La perspectiva de Moncho en *La lengua de las mariposas*

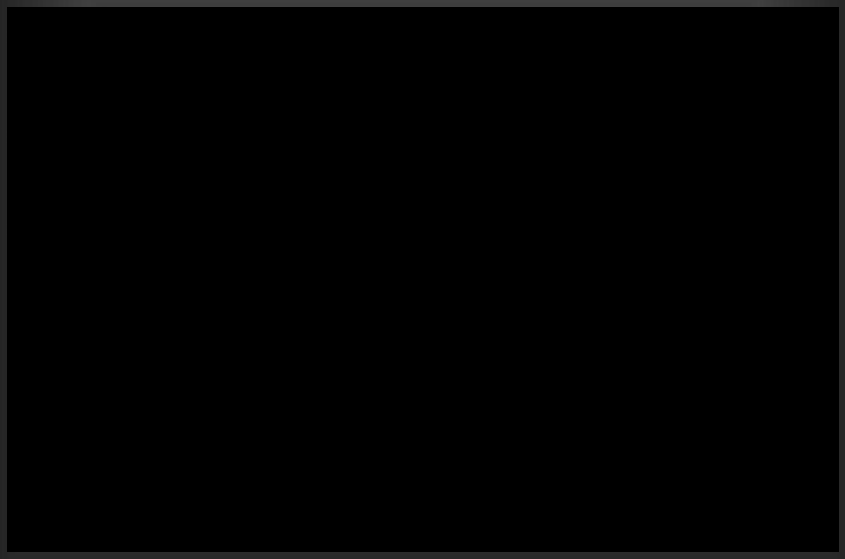
- La perspectiva de Moncho es inculcada por el maestro Don Gregorio, quien cree que la libertad es lo más bello que pueda existir. Moncho aprende varias cosas nuevas en la escuela y esto hace que él ame la vida y todas las cosas maravillosas que existen en ella. El punto de vista que nos brindan los ojos del niño es el de un mundo en el que, aunque pobre, no hay violencia y todos gozan de la vida, por ejemplo, en el parque del pueblo, donde están felices y disfrutando del ambiente cantando una canción de la república; mientras cantan esta canción, la mamá de Moncho se da cuenta que unos falangistas los están observando.
- La aparición de los dos falangistas nos muestra que las cosas van a cambiar; se advierte un elemento de amenaza. Nos remite al futuro de lo que será el estallido de la guerra civil española y cómo los afectará.

Los falangistas

El espinazo del diablo

- El profesor representa la república y la juventud, la clase conflictiva fascista siendo los fascistas, y los niños siendo España (…) (Chun, 29).
- En el siguiente corte de la película hay: plano entero, plano medios, fundido encadenado, plano ¾, plano de profundidad, vista de gusano, picado, *travelling* y voz en *off*
- "(…) buscando que al final de esta historia de guerra, nadie lo gane todo: tanto los "buenos" como los "malos" acaban haciendo cosas terribles. En la guerra, al final, todos perdemos" (elespinazodeldiablo.com).

El espinazo del diablo



El laberinto del fauno

- "La España franquista es un mundo de tiempo suspendido y esto se simboliza cuando el reloj del capitán se detiene" (Smith).

Primer plano

La guerra del laberinto

El espíritu de la colmena

- Víctor Erice usa las imágenes recurrentes de la colmena para crear un sentido penetrante de claustrofobia y desconexión geográfica: la estructura de panal de las ventanas de la casa. Refleja así a la España después de la guerra civil. Como las abejas en los experimentos de Fernando, los niños son también sujetos involuntarios de un ambiente poco natural, artificial. En la esencia, las acciones desacertadas de Ana reflejan el comportamiento ilógico de las abejas desorientadas que intentan adaptarse a una colmena de cristal inorgánica.

http://www.filmref.com/directors/dirpages/erice.html

El Espíritu de la Colmena

Primerísimo primer plano, primeros planos y voz en off

El espíritu de la colmena

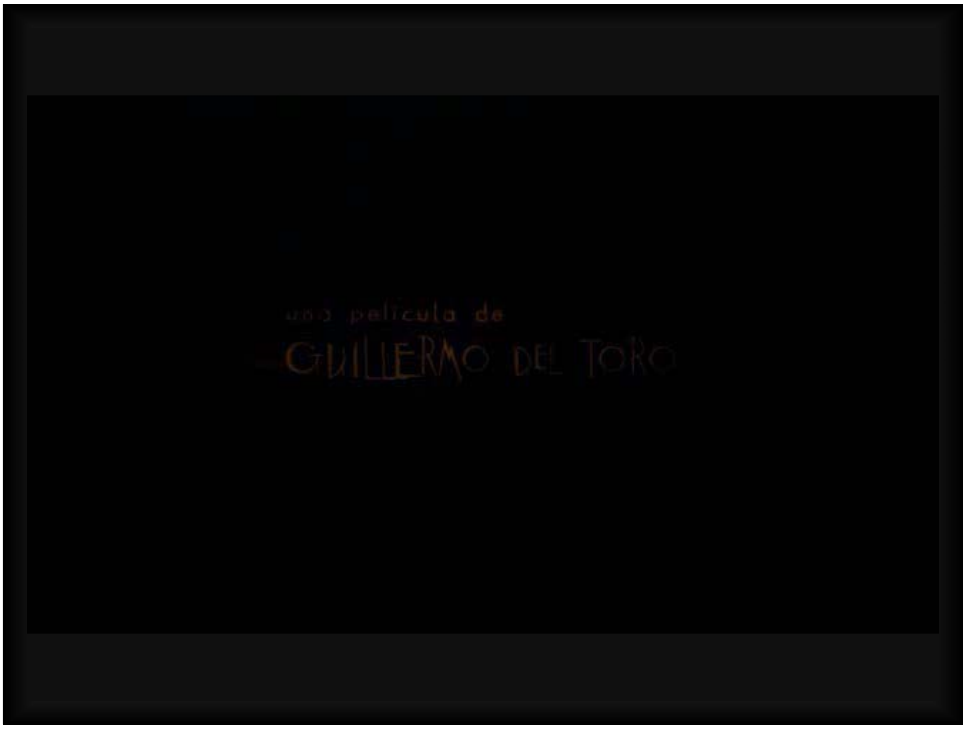
Espíritus

- *El espíritu de la colmena* muestra que Ana no puede diferenciar entre lo real y lo irreal.
- En *El espinazo del diablo,* el espíritu de Santi trata de comunicarse con el nuevo (Carlos). Guillermo del Toro comenta que su intención era crear una película de fantasmas con la guerra de fondo, ya que en toda guerra los espectros son algo común (elespinazodeldiablo.com).
- *El laberinto del fauno* las apariciones de los personajes de fantasía ennoblecen la inocencia de Ofelia (la protagonista).

El espinazo del diablo y El laberinto del fauno

- "(…) sentir miedo nos vuelve a todos niños y porque y toda historia de guerra está preñada de fantasmas" (elespinazodeldiablo.com).
- *El espinazo del diablo* y *El laberinto del fauno* nos hacen reflexionar sobre el precio de la vida y las recompensas que hay después de la muerte (Atkinson, 52).

"La inocencia tiene un poder que el mal no puede imaginar" (ellaberintodelfauno.com).



Cortes encadenados y *travelling*

Secretos del corazón

El corte enmascarado

Plano detalle, música diegética y *travelling*

Plano medio corto con *steady-cam*

Plano americano y *travelling*

Primerísimo primer plano o plano detalle

El espinazo del diablo

El laberinto del fauno

Secretos del corazón

Plano americano y plano de profundidad

Secretos del corazón

El espinazo del diablo

Música extradiegética, primer plano y plano de dos *El sur*

Plano figura. *El sur*

- Los fundidos entrelazados imitan la tenencia natural de la luz del día y sugieren una monotonía y pérdida del sentido de tiempo en la cual los padres de Estrella son tan congelados como la veleta que permanentemente dirige los pensamientos de Estrella hacia el sur.

Fundido entrelazado, *El sur*

Intertextualidad

El espíritu de la colmena

Intertextualidad

La lengua de las mariposas

- La película de *La lengua de las mariposas,* no sólo habla de sí misma, la cual pertenece al libro titulado *¿Qué me quieres, amor?* del autor Manuel Rivas sino también sobre otras dos historias las cuales son *Un saxo en la niebla* y *Carmiña* (Lüning).
- La adaptación de *La lengua de la mariposa* en el cine trata sobre un niño que en el cuento tiene seis años mientras que en el guión tiene ocho o nueve años. También, el amigo de Moncho en el cuento se llama Dombodán y en la película se llama Roque.

Intertexualidad

- La segunda historia, *Un saxo en la niebla,* trata sobre un muchacho que toca el saxofón que después es invitado a tocar con la Orquesta Azul, la cual es contratada para ir a tocar a Portugal. Allí, él conoce a la muchacha china con la que se quiere casar. Durante la presentación en Portugal, Andrés tocó como nunca y fue cuando puso en práctica el consejo que le había dado su profesor de saxo alguna vez: "Cógelo así, firme y con cariño, como si fuera una chica (…) y El chico reflexiona en el cuento: aquélla fue la lección más importante de mi vida. La música tenía que tener el rostro de una mujer a la que enamorar" (Lüning).

La lengua de las mariposas

Intertextualidad

- El tercer relato, *Carmiña,* trata de una muchacha que vive con su tía y su perro que tiene aventuras eróticas con O'lis. En el largometraje, Moncho y Roque siguen a O'lis y ven como él y Carmiña tienen relaciones sexuales. Otra diferencia es que en la historia Carmiña vive con su tía mientras que en la película ella vive con su madre.

La lengua de las mariposas

Intertextualidad-*El laberinto del fauno*

- *El laberinto…* presenta varios hechos que se comparan a otras películas y libros. Por ejemplo, la escena donde Ofelia le acomoda el ojo a la estatua rota. Del Toro se inspiró en la película de *El espíritu de la colmena.* También habla del cuadro titulado *Vieja friendo huevos* de Diego Velázquez , semejante a imágenes de las cocineras en esta película (Smith, 5).

Intertextualidad

- No sólo hay intertextualidad de otros, sino que Guillermo del Toro sustrajo al fauno del amigable y peludo Mr. Tumnus (de James McAvoy) de *The Chronicles of Narnia* (2005) (Smith, 10). También encontramos que utilizó su propia pelicula *Hellboy* para inspirarse para el monstruo de los ojos en las manos.

Intertextualidad

- El filme está cargado de escenas que hablan de la fantasía, la cual tiene reminiscencias de una narrativa española nacional, *Don Quijote* de Miguel de Cervantes. En el Quijote, la literatura fantástica se transforma de una aventura mundana a lo fantástico. No es accidente que el escenario (construido con las precisas especificaciones que del Toro aclaro) sea un molino (Smith, 5).

Películas

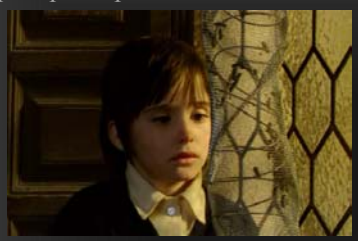
- José Luis Cuerda- *La lengua de las mariposas*
- Víctor Erice- *El espíritu de la colmena* y *El sur*
- Montxo Armendáriz- Secretos del corazón
- Guillermo del Toro- *El laberinto del fauno* y *El espinazo del diablo*

Preguntas

- Menciona el tipo de corte que hay en el laberinto del fauno que no hay en los demás.
- Menciona algunas intertextualidades que existen en *La lengua de las mariposas, El laberinto del fauno y El espíritu de la colmena.*
- ¿Cuál es la importancia de los niños en las prelículas?

Preguntas

- Menciona que tipo de plano se encuentra en esta foto.



- En el espíritu de la colmena, ¿que símil mencionamos? Y ¿qué significa?
- Cuál es la diferencia entre música diegética y estradiegética? Danos ejemplos.

Preguntas

- ¿Qué significa la aparición de los dos falangistas en la lengua de las mariposas?
- ¿Sobre qué te hacen reflexionar las películas de Guillermo del Toro que hemos visto en esta presentación?
- Menciona algunos movimientos de cámara de la presentación.

Obras Citadas

- Atkinson, Michael. Moral Horrors in Guillermo del Toro's Pan's Labyrinth. The Superntural realm mirrors man's inhumanity to man. 2007.
- Chun, Kimberly. What is a ghost?: an interview with Guillermo del Toro. Ciniaste. 2002.
- Huerta Homero, Miguel Ángel. Análisis fílmico del cine español. Sesenta películas para un fin. Salamanca Ceja Duero. 2006.
- Lüning, Marita. La lengua de las mariposas: del cuento a la película. La relación entre el cine y literatura. http://www.uv.es/filhis/culturele/Luning.html.2005
- Pena Perez, Jaime J. Notas sobre un estilo cinematográfico: Víctor Erice: Infancia. Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.2008 http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/cine/03697263299281695207857/p0000001.htm#I_3_

Obras citadas

- Smith, Paul J. Pan's labyrinth (El laberinto del sur). 2006
- Stone, Rob. *Spanish Cinema: Spirits and secrets*. Personal Education Limited. 2002.
- http://www.comohacercine.com/articulo.php?id_art=539&id_cat=3
- http://www.filmref.com/directors/dirpages/erice.html